

عدد خاص

مسرحنا

السعر جنية

الاثنين 14 - 11 - 2011

العدد 226

السنة الخامسة

أسبوعية - تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

الإضاءة المسرحية: خيال المصمم ومكانته

لو عندك وقت

أعدادنا القادمة

- متابعات نقدية لمهرجان الساقية المسرحية وعروض مهرجانات الثورة والمخرج الأكاديمي وميت غمر لمسرح الهواة.
- نص جديد من المسرح الهندي وترجمات حديثة لنصوص مسرحية عالمية قصيرة
- مقالات نقدية لعروض المسرح الجامعي بمختلف محافظات مصر.

حول سبب عدم اهتمامنا في مسرحنا المصري بتطوير وتحديث عنصر الإضاءة وعدم وجود عدد من المصممين المتخصصين دارت نقاشات قراء مسرحنا عبر

facebook هذا الأسبوع

الدنيا وما فيها

لأول مرة عروض التجارب النوعية.. بالتصويت

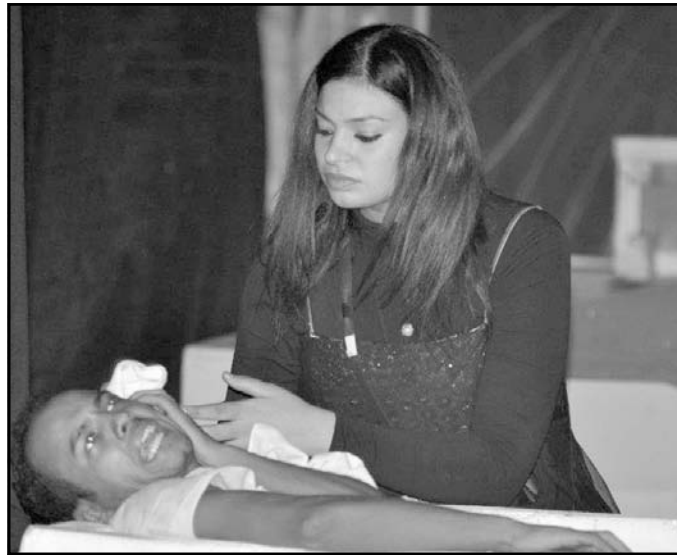
ناقداً على الإعجاب بعناصر النص والموسيقى والغناء وإن أضاف أحدهم في خانة الملاحظات أن العرض كان يحتاج إلى تكثيف وهو ما قلل من جماليات العرض. تاسعاً: الحب من أول طلقة (الورد الى فتح) شاهد ثلاثة نقاد، أعجب به اثنان بينما صوت الآخر بـ «إلى حد ما»، كما حصل على «جيد» وممتاز واحد، كما أجمع ناقداً على تميز عناصر التمثيل والموسيقى والغناء، وأشد الثالث بقرب العرض من المشاهد العادى وتقديره فناً راقياً، ورأى أحدهم أن العرض كان طويلاً، وبه بعض المواقف الميؤدrameية المستهلكة، نقاد العرض هم: منى أبو سديرة، عباس أحمد، صلاح فرغلى، عاشراً: أنا الثورة

شاهده ناقداً، وحصل في خانة الإعجاب على صوتيهما، وفي خانة الدرجة والتصنيف حصل على تقدير ممتاز وجيداً جداً، وقد أجمع النقاد على تميز عناصر العرض كافة مع إعطاء الأفضلية للإخراج، النقاد هما منى أبو سديرة وصلاح فرغلى.

ح محمود الحلواني

منى أبو سديرة، وأحمد خميس. خامساً: خروج للداخل شاهده ناقداً، حصل على إعجاب أحدهما وعلى «إلى حد ما» من الآخر.. كما حصل في خانة الدرجة والتصنيف على «جيد جداً» ومقبول، وأجمع النقاد على الإعجاب بعنصر الديكور، ولم يعلقا على العناصر الأخرى، النقاد هما: ناصر العزبي، صلاح فرغلى. سادساً: الفلاح الفصيح شاهده ناقداً، هما: ناصر العزبي وصلاح فرغلى، وحصل على إعجابهما، كما حصل على تقدير جيد جداً وجيد، كما لاقت عناصر الفكرة والديكور والإخراج قبول النقادين. سابعاً: الليلة تحكى شاهده ناقد واحد أعجب بالعرض، كما حصل منه على تقدير جيد، وحازت عناصر: الفكرة، التمثيل، الإضاءة والديكور والإخراج على إعجابه، وكان الناقد هو ناصر العزبي.

ثامناً: للبيع بالمزاد العلنى شاهده ثلاثة نقاد، هم العزبي وفرغلى والشيماء سيد حسنين فحصل على إعجاب أحدهم وعلى «إلى حد ما» من الآخرين، وفي خانة الدرجة والتصنيف حصل على «مقبولين» و«جيد جداً» واحد، وقد أجمع ناقد عن التعليق بينما أجمع

عرض «أنا الثورة»

علمت بجيد، بينما صوت واحد بـ «جيد إلى حد ما»، وأحجم أحدهم عن التعليق على عناصر العرض بينما أعجب ناقداً بالموسيقى والغناء، وقال آخر إن العرض حماس وهناك أمل من عناصر الفريق، النقاد هم: عباس أحمد، صلاح فرغلى،

جيد، غير أن الناقد تحفظ على الإيقاع العام للعرض. رابعاً: حضنك يا وطن شاهده أربعة نقاد حصل على إعجاب أحدهم بينما صوت الآخرون بـ «مقبول» إلى حد ما» كما حصل على ثلاثة أصوات

تم رصد الاستثمارات التي وزعتها إدارة المسرح على نقاد عروض المهرجان الأول للتجارب النوعية «عروض الثورة» والتي كان من المقرر الاعتماد عليها لإعلان جوائز المهرجان.. وجاءت نتيجة الفرز على النحو التالي:

أولاً: عرض «كان نص حلم» شاهد العرض أربعة نقاد هم: صلاح فرغلى، ناصر العزبي، محمد صابر، وأحمد خميس، لم يعجب أحد منهم بالعرض، وحصل فقط على «إعجاب لحد ما» من أحدهم.

كما حصل على تقديرين «ضعيف، مقابل تقدير جيد وآخر مقبول» أحجم ناقداً عن التعليق على عناصر العرض. ثانياً: عرض ثورة دوت كوم

حصل على نفس علامات «كان نص حلم» كذلك أحجم ناقداً عن التعليق على عناصره، وإن اختلف عن العرض السابق في أن النقادين الآخرين أجمعوا على ضعف الديكور والإضاءة وجودة التمثيل، أما عنصر الموسيقى فحصل على مقبول وجيد، أما عن ملاحظاتهم بشكل عام عن العرض فكانت: مباشرة النص مما أدى إلى سطحية تناول.

ثالثاً: مأساة فرعون شاهده ناقد واحد هو صلاح فرغلى وكان معجباً بالعرض وحصل على تقدير

«الحبل»..

وصفة «أونيل» الخاصة للحصول على سعادة الدنيا والآخرة

الحبل في دلالة على رغبته في ذهاب ابنه إلى المشقة بنفسه ليتمتع بالمال في الدنيا والتطهر من الإثم في الآخرة.

أما أنى ابنة بنتلى فتلعب دورها بسمه شوقى، وهى شخصية معقدة، لديها مشاعر سلبية تجاه والدها، ترى بسمه أن النص ملئ بالتشويق، وسيجذب المشاهد، رغم صعوبة اللغة العربية، مشيرة إلى اهتمام المخرج بتفصيل نقاط الضعف والقوة عند كل شخصية. أما محمد عادل فيجسد شخصية «لوقا» الابن الضال، الذى أنجبه بنتلى من زوجته الثانية سيئة السمعة، الذى يسرق مال والده ويهرب، ويبدى عادل سعادته بالعمل مع فريق العمل الذى يصفه بالميز، فى نص يجسد الواقع الإنسانى بعيداً عن محدودية الزمان والمكان. بينما يلعب علاء قوقة دور «بات سوينى» الفلاح الأيرلندى الذى يتزوج ابنة بنتلى ويطمع فى مزرعته، ويشير قوقة لأهمية النص الذى يستلهم الديانات السماوية وقيمتها.

فى حين تصف ياسمين ياسر التى تلعب دور ابنة بات سوينى دورها بأنه صغير، لكنه يجسد قسوة أنى وحدتها.

ح آيات إسماعيل

من إنتاج فرقة الطليعة، بدأ المخرج باسم قناوى التحضير للعرض المسرحى «الحبل» تأليف يوجين أونيل، ترجمة د. نعيم عطية، بطولية: عاصم رأفت، بسمه شوقى، محمد عادل، علاء قوقة، ياسمين ياسر، ملابس وديكور محمد جابر، إضاءة أبو بكر الشريف، إعداد موسيقى أحمد حمدي رؤوف، مخرج منفذ معزز مطاوع، مساعدا إخراج حسام حمدي وضياء محمود.

يستند العرض إلى «تيمة» عودة الابن الضال، المستوحاة من الإنجيل التى تروى حكاية ابن يسرق أموال والده ويهرب، فيقوم الأب بتعليق حبل ليشنق الابن به نفسه عندما يعود! وذلك رغبة منه فى تطهيره من ذنبه ليتمتع فى آخرته بالنعيم.

قناوى قال إنه يقدم نص أونيل كما كتبه دون تعديل، واختار المدرسة التعبيرية لتقديم العمل من خلالها لأنها الأنسب لطبيعة العمل، والأقرب لروحه أما اسم «الحبل» فلدلالتة المادية فى العرض.

يلعب دور الأب «بنتلى» الفنان عاصم رأفت الذى يصف الشخصية بأنها الإنسان يرغب فى الخير لأبنائه رغم قسوته الظاهرية، وهو سبب الصراع الداخلى عند أبنائه، وهو إنسان ملتزم بتعاليم الإنجيل، ويظل طوال العمل منتظراً عودة ابنه ليشنق نفسه، ليتضح فى النهاية أنه وضع كل أمواله تحت

علاء قوقة

باسم قناوى

ناصر عبد المنعم

قال المخرج ناصر عبد المنعم رئيس المركز إن المؤتمر يهدف لمناقشة الحالة الراهنة لكافة القطاعات المنتجة للمسرح فى مصر ودراسة الحالة الإدارية والمالية لهذه المؤسسات وكيفية إعادة هيكلتها من أجل تطوير المسرح، وكذلك مناقشة لوائح المهرجانات المسرحية المختلفة مع المسرحيين للتعرف على آرائهم، من خلال عدد من ورش العمل والحلقات البحثية.

وأكد أن الدعوة مفتوحة لكل المسرحيين للمشاركة فيه والادلاء بمقترحاتهم ضمن المحاور المطروحة، مضيفاً أنه سيكون أول مؤتمر يتم تفعيل توصياته، لعدة أسباب منها أنه أول مؤتمر للمسرح بعد سنوات طويلة بالإضافة إلى أنه يقام بعد الثورة، وبالتأكيد إرادة المسرحيين القوية ستساعد على تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم، فى ظل وجود رغبة لدى وزارة الثقافة برئاسة د. عماد أبو غازى للتطوير وتفعيل رؤى المسرحيين للخروج بالمسرح من أزمتته وإجراء تغيير حقيقى فى الحركة المسرحية.

ح منى شديد

الدنيا وما فيها

« حلم يوسف » و « الجزيرة » فى مقدمة عروض الساقية

فازت مسرحية «حلم يوسف» للمؤلف بهيج إسماعيل والمخرجة منار زينر بجائزة العرض الأول فى مهرجان الساقية المسرحى الذى انتهت فعالياته مؤخراً بينما جاء فى المركز الثانى عرض «الجزيرة» للمؤلف عبد الفتاح البلتاجى والمخرج عبد الله الشاعر وفى المركز الثالث عرض «الليلة نحكى» لنادى مسرح الإسكندرية تأليف مجدى الجلاد وإخراج إبراهيم حسن، وفاز بالمركز الرابع عرض «سفاح الأمم» لفريق فانتازى للمؤلف جون ماهر والمخرج بولا إيميل، وفى المركز الخامس عرض «الواد غراب والقمر» للمؤلف أشرف عزب وإخراج محمد لبيب، وفازت بالمركز السادس مسرحية «حسن ونعيمة» للمخرج محمد مبروك، أما المركز السابع فكان من نصيب مسرحية طريق الحياة للمؤلف محمود جمال وإخراج محمد عبد الفتاح وفى المركز الثامن

صفاء يحيى

• أعلن سيد درويش المنسق الفنى لجماعة الإخوان المسلمين عن استعداد الجماعة خلال الشهر القادم لإقامة عدد من الورش المسرحية فى مجالات خيال الظل، الأراجوز، والحكى، تنتج عنها عروض مسرحية لشباب الإخوان ويتم تحريكها فى جولة تشمل جميع المحافظات.

سيد درويش

فرقة بركات المسرحية المستقلة تستعد حالياً لتقديم العرض المسرحى "فى ذكرى فؤاد المهندس" على مسرح الهناجر . العرض إعادة صياغة لعدد من المشاهد المختلفة لأعمال الفنان فؤاد المهندس المسرحية الشهيرة "السكرتير الفنى"، "انا وهو وهى"، "انا فىن وانتي فىن"، "سيدتى الجميلة" العرض بطولة مجدى عبد الحليم، أشرف الغنام، زينب السبكى، فاطمة عبد الشافى، عصام الغنام، هالة هاشم، سعيد عطية واحمد الدوله، إعداد وإخراج بركات زكى وعلى خطة الفرقة عمل مماثل للاحتفاء بالراحل إسماعيل ياسين من خلال مسرحية مشاهد من بعض افلامه الشهيرة

فؤاد المهندس

قوم يا مصرى بالسويس والإسماعيلية

اسماعيل ، إخراج عصام الشويخ وفى نهاية نوفمبر الجارى تعرض الفرقة "احنا وظروفنا " بطولة أحمد ماهر ، تأليف ورشة تضم دينا سليمان، نرفانا ضوى، على عثمان، دراماتورج سامح عثمان، سينوغرافيا ناصر عبد الحافظ، ألحان حاتم عزت، أشعار بيرم التونسى، عبدالله النديم وإخراج حسام عطا .

آيات إسماعيل

تنتهى اليوم فرقة الساحة المسرحية من عرض أحدث إنتاجاتها "قوم يا مصرى" على خشبة مسرح الجلاء للقوات المسلحة حيث بدأت العروض يوم 10 نوفمبر، ثم ينتقل بعدها للعرض بالسويس والإسماعيلية. "قوم يا مصرى" بطولة محمد متولى ، خالد محمود، بئينه رشوان ، نيرمين كمال ، وأعضاء فرقة المسرح المتجول ،ديكور نصر عبد الحافظ ، ملابس نهى دراج ، موسيقى محمد شحاته ،مساعد اخراج شريف عزت ،وليد عبدالحميد ، تأليف بهيج

كتب على عثمان :

• فاز العرض المسرحى السكندرى (القطة العاميه) بجائزة لجنة التحكيم لأحسن عرض مسرحى بالمهرجان الدولى للمسرح الجامعى بطنجة العرض من تأليف سامح عثمان، إخراج أحمد عزت، بطولة كل من: وصال عبد العزيز، رفعت عبد العليم ، عصام نور ، عبير على ، أحمد سمير ، أسماء أحمد ، مخرج منفذ محمد فاروق ، و رؤس البعثة د. جمال ياقوت. والعرض من إنتاج نادى مسرح التنوq بالإسكندرية وهو أيضاً التجربة الإخراجية الأولى لمخرجه وقد شارك العرض بالمهرجان الدولى للمسرح الجامعى بطنجة باعتبار أن كل المشاركين فى العرض من طلبة جامعة الإسكندرية. يذكر أن البعثة قوبلت بحفاوة شديدة من منظمى المهرجان كما لقي العرض إقبالا شديداً فى الحضور لدرجة أن أمن المهرجان منع عدد كبير من جمهور المسرح من الدخول بعد أن امتلاء المسرح بضعف العدد المسموح به.

أحمد عزت

بئينه رشوان

« منتدى المسرح » العراقى يعيد مهرجانه التجريبي

المهرجان كتابا بعنوان (بيتنا المسرحى بين المختبر والاستشراف)، يضم مجموعة البحوث التى قدمت فى مهرجان مسرح الهواة، وسيكون هناك خلال ايام المهرجان محور مهم اسمه (فى مستقبل المسرح العراقى) يحاضر فيه الفنان سامى عبد الحميد، د. فاضل خليل، جبار حسين صبرى، ياسر البراك وغيرهم، وهذا سنحوه الى كتاب يصدر فيما بعد .

رانيا هلال

من تونس أيضاً، ومسرحية (الصوت البشرى) من أوكرانيا، هذه المسرحيات ستعرض خارج المسابقة على خشبة المسرح الوطنى، فيما ستكون هناك العديد من العروض لفرق من بغداد منها : الجليد للمخرج صميم حسب الله، الجلسة السرية للمخرج علاء قحطان، وهم إخراج محمد مؤيد، بلاتوه إخراج أكرم عصام نرنة هاون إخراج خضر عبد خضر، البرد إخراج غسان إسماعيل وغيرها، فضلاً عن عروض لفرق من المحافظات. وقال المخرج إبراهيم خنون، مدير المهرجان سوف تصدر بمناسبة إقامة

انطلقت الإثنين 1 نوفمبر فعاليات مهرجان منتدى المسرح التجريبي السادس عشر، الذى تقيمه دائرة السينما والمسرح العراقية على خشبة المنتدى الوطنى بعد توقف دام نحو عشر سنوات، وتعد دورة المهرجان الحالية امتدادا لدورات المهرجان السابقة لمنتدى المسرح التى توقفت عام 2001

تشارك فى هذه الدورة فرق من فرنسا مسرحية (كلوب) للمخرجة جويل، و (وزن الريشة) لغازى الزغبانى من تونس، و (الرغبة) المأخوذ من (عربة اسمها الرغبة) لتينيسى وليامس إخراج الشاذلى العرفانى

غياب الدورات التدريبية فى الخارج وعدم وجود خبراء أجنبى بمصر للتعليم جعل من الجميع مخرج وضامن جنة

Fatehi El Kufi

الدنيا وما فيها

ح • لم يمنع رحيل المخرج المسرحي السوري محمد طيلون فريق مسرحية «مقام إبراهيم وصفيّة» من عرضها تكريماً لجهده في هذا النص الذي كتبه وليد إخلاصي وعرض في دار رجب باشا التراثية ضمن تظاهرة المسرح الدائم للهواة في حلب، كانت صورة المخرج الراحل محمد طيلون تشكل خلفية للعمل المسرحي باللونين الأبيض والأسود. رحل المخرج خلال بروفات العمل خلال رمضان الماضي، تاركاً بصمة واضحة في المسرح، خاصة مع فرق الشباب. وقال المشرف العام على العمل ياسين عدس "رشحنا أكثر من مكان لتقديم هذا العمل، إلا أن الاختيار وقع في النهاية على دار رجب باشا لكونه سيضفي واقعية جميلة على العمل لأن المخرج الراحل محمد طيلون كان لديه وجهة نظر حول القيمة التاريخية للعمل في بيئته الطبيعية، كما قررنا تسمية الفرقة باسم فرقة محمد طيلون."

د. عبد الناصر الجميل

المسرح الموسيقي شعبية جديدة في فنون مسرحية

ح • قال د. عبد الناصر الجميل عميد المعهد العالي للفنون المسرحية إنه يسعى لتأسيس شعبية جديدة في المعهد للمسرح الموسيقي، لتدريس فن الأوبريت المسرحي الذي تميزت به مصر سنوات طويلة لكنه غاب مؤخراً عن الساحة المسرحية. وأضاف أن هذا القسم سيكون - في رأيه - بمثابة تطوير حقيقي في المعهد، وسيلاقى النجاح لأن الشعب المصري يميل لهذا النوع من المسرح الغنائي والموسيقى ويشواق إليه. وأشار إلى أن هناك مشروعاً آخر تجري دراسته حالياً لتحويل مسرح المعهد العالي لفنون المسرحية إلى وحدة ذات طابع خاص، يستقبل عروض طلبة المعهد المميّزة على مدار العام قال: "إذا كان لدى مسرح مرخص ويملك الأجهزة والمعدات فلماذا لا أستفيد منه في شكل وحدة إنتاجية وافتح شبابك تذاكر، بحيث تعود هذه المبالغ على المعهد وأستعين بها في تطوير المسرح وإنتاج عروض للطلبة، ويمكن الاستعانة أيضاً براء رسمي لهذه العروض يمنحها الدعاية والدعم".

منى شديد

سمير العدل

spot

• ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ورشة للكتاب والمخرجين الشباب تبدأ غداً الثلاثاء بمقر المركز حول كيفية تناول أعمال شيكسبير المسرحية في دول العالم المختلفة، تديرها أستاذ المسرح الأمريكية مارجريت ليتفين من جامعة بوسطن.

• يجري حالياً المخرج سمير العدل جلسات مكثفة مع أعضاء فرقة فلاحين المنصورة لاختيار النص الذي سيتم تقديمه هذا العام بالفرقة، العدل سبق له العمل مع الفرقة لأكثر من مرة حاصداً العديد من الجوائز بالمهرجانات الختامية لفرق الأقاليم.

• المخرج هشام عطوة يبدأ الأسبوع القادم بروفات مسرحية «مطعم القردة الحية» من إنتاج مسرح الطليعة بعد أن يستقر بشكل نهائي على الفريق الذي سيشارك في العمل، تمهيداً لافتتاح العرض في نهاية شهر ديسمبر المقبل في قاعة زكي طليمات بالطليعة.

ح • انضمت مؤخراً الفنانة الشابة رشما العدل لفريق عمل مسرحية «البدر» والتي تعرض على مسرح الهوساير بعد اعتذار هند جاد عن الاستمرار في العمل لخلافات مع المخرج سامح بسيوني، تجسد رشما في العمل شخصية الفتاة الشعبية المتزوجة من المعلم صاحب البدر ومنتشاً بينهما خلافات تؤدي لانفصالهما.

سامح بسيوني

ح • قدمت فرقة حتى للثقافة والفنون والتراث الأسبوع الماضي مسرحية «الرهان» في مركز وزارة الثقافة في أم القيوين، تأليف وإخراج جمال علي، وأداء محمود أبو العباس، ومحمد إسماعيل، وعبد الحميد البلوشي، تحكي «الرهان» قصة أخوين تعاهدا على ألا يفترقا أبداً بعد وفاة والدهما، ويمضيان وهما يجران عربية وضعا عليها أمتعتهم تاركين قريتهما، بسبب الحرب التي أجبرتهما على مغادرة القرية، وأصبح عهدهما على عدم الافتراق عن بعضهما على المحك، وتكشف المسرحية عن كثير من التناقضات الإنسانية، حيث نرى الأخ الأصغر يريد أن يترك البلد، بينما يرفض الأخ الأكبر ذلك.

كريم مغاوري

ح • المخرج عادل حسان بدأ بروفات مسرحية «مدد يا سيدي» كأول إنتاج مشترك بين فرقة مسرح الشباب وفرقة السامر المسرحية، العرض بطولة محمد فريد، كريم الحسيني، كريم مغاوري، رامي رمزي، محمد حجاج، على كمالو... تأليف محمد أمين عبد الصمد ومقرر أن يعرض خلال شهر ديسمبر بأرض السامر.

ح • كتبت نشوى صلاح الدين: تبدأ خلال أيام بروفات العرض المسرحي "شخابيط لخابيط تخابيط" من إنتاج مسرح العرائس تأليف ياسمين فرج، ديكور وعرائس وملابس فيليب بولس، نحت محمود الطوبجي، موسيقى تصويرية جمال رشاد، فكرة وإخراج هشام علي. تدور الأحداث حول قرار يتخذه النحل بالتوقف عن إنتاج العسل، والتحالف مع عالم الجراد المدمر من أجل القضاء على البشر الذين لوثوا الأرض ومن هنا يبدأ ما بقي من الكائنات في محاولة إيجاد مكان آخر غير الأرض ليعيشوا فيه، مما يجعل القردة تغزو عالم الفئران القابع تحت الأرض ليبدأ الصراع بين القردة المحتلة والفئران وبمساعدة بعض البشر. إلى أن يضاجأ الجميع بغزو النحل والجراد اللذان لم يجدا على الأرض فائدة بعد القضاء على البشر، ومن هنا تبدأ قوى الخير في التحالف ويؤكدون للنحل أن تحالفهم مع الجراد الشرير كان تصرفاً خاطئاً.

ح • نظمت الإدارة العامة لمراكز الناشئة في الشارقة مسابقة "أفضل عرض مشهد مسرحي" بمشاركة 20 ناشئاً وشاباً من مراكز الناشئة الثمانية بالإمارة.

تهدف المسابقة إلى اكتشاف المبدعين في مجال التمثيل المسرحي بما يساهم في تكوين فرق مسرحية من الناشئة ترقى للمنافسة في المهرجانات المسرحية على الصعيدين المحلي والدولي.

الدنيا وما فيها

«ورشة الهوساابير».. تدريب وتسويق

قال إن المتدربين تم اختيارهم بعد مقابلة شخصية، ونقاش مفتوح لاكتشاف كيف يفكرون؟ وكيف يتذوقون المسرح؟ وهدفها الأساسي إعداد ممثل شامل، وهو الدور الذي تخلق عنه مسرح الدولة مؤخرًا.

واعتبر مصطفى الصاوي مدرب الصوت بالورشة أن الهدف الأساسي من التدريبات ليس تحويل الممثل إلى مطرب، وإنما تعليمه كيفية التحكم بصوته، وإحساسه وربما ينتقل بهم إلى مرحلة العزف على بعض الآلات. في حين يقول محمد التركي أحد المتدربين بالورشة والذي سبق له الالتحاق بعدة ورش فنية أن ما جذبته إلى ورشة الهوساابير هو اهتمامها بـ «تسويق المتدربين»، فضلاً عن أنها ستنتج ثلاث مسرحيات وفيلم قصير لطلابها، وهو ما يعنى خبرة عملية مفيدة.

سارة سلام

60 متدرباً انتظموا في ورشة إعداد الممثل التي ينظمها مسرح الهوساابير ابتداءً من منتصف أكتوبر، حيث يتلقون تدريبات لمدة أربعة أشهر كاملة على الإلقاء، والتمثيل وتحضير الشخصية وقراءة الإسكربت، والكتابة المسرحية. يحاضر في الورشة الكاتب أمين بكير، المخرج والمؤلف مصطفى سعد، مصطفى الصاوي وأكرم مصطفى.

أقر المخرج أحمد راسم المدير الفني لمسرح الهوساابير بأنه استوحى أفكاراً عديدة للورشة من أسلوب المخرج خالد جلال مدير مركز الإبداع، واصفاً إياه بأنه يدير أهم ورشة لإعداد وتخريج فنان شامل في مصر، مطالباً بدعم وتدعيم تجربة خالد جلال، وناشد وزير الثقافة د. عماد أبو غازي مساندة ورشة الهوساابير والورش الأخرى التي تهدف لتخريج أجيال من المسرحيين المثقفين.

وأشار راسم إلى نجاح الورشة في «تسويق» متدربيها حيث تم الاتفاق مع الشركة المنتجة لمسلسل النجم محمود عبد العزيز الجديد، على الاستعانة بعدد من متدربي الورشة.

المخرج هشام السنباطي المدير التنفيذي للورشة

هشام السنباطي

أحمد راسم

مهرجان جامعة الفيوم المسرحي ديسمبر القادم

أحمد السلاّموني

محمد بطاوي

يقول محمد بطاوي إن فكرة النص تدور حول أن كل شيء الآن أصبح من الممكن بيعه حتى الفن والمشايع الإنسانية وكل شيء. أما كلية التربية النوعية فقد قرر مخرجها أحمد السلاّموني أن يقدم مسرحية ارتجالية مع طلاب الكلية عن سلبات الثورة ومرحلة ما بعد الثورة والاستخدام الخاطئ للحرية وغيرها من قضايا.. العرض بطولة حمدي عبد الشفيق - آدم مبارك - رحمة عادل - أحمد أمين - محمود عبد الستار - مصطفى محفوظ - عبد الله علي - منار سيد، أما الإعداد الموسيقي فهو للمخرج أحمد السلاّموني والديكور لطلبة قسم التربية الفنية بالكلية.

كلية العلوم اختارت أيضاً أن تقدم مسرحية ارتجالية تناقش فيها تكالب مرشحو الرئاسة الحاليين فقط من أجل السلطة وليس من أجل المصلحة. العرض بطولة محمد صبرى - أحمد روبي - أحمد منجود - داليا محمود - أحمد يحيى - أشرف برعى - أحمد أشرف - يوسف محمد. أما كلية الآداب فلم يستقر مخرجها أحمد صلاح على النص الذي سوف يقدمه حتى الآن.

أشرف حسنى

قررت إدارة جامعة الفيوم إقامة مهرجان الجامعة المسرحي بداية شهر ديسمبر القادم حيث ستبدأ العروض يوم 10 / 12 / 2011 في سابقة جديدة على الجامعة والتي كان يقام مهرجانها المسرحي السنوي بداية الفصل الدراسي الثاني، الإدارة العامة لرعاية الشباب أرسلت إعلان المهرجان للكلية لتعرف الكلية المشاركة وبالتالي بداية دعمها مادياً ومعرفة أسماء العروض أو النصوص التي سوف تقدم في المهرجان. كانت الكليات التي أرسلت ردوداً حتى الآن هي كليات الآثار والآداب والعلوم والتربية النوعية والسياحة والفنادق، أما كلية الخدمة الاجتماعية والتي أبدى طلابها رغبتهم في المشاركة في المهرجان لم يتضح موقفها حتى الآن بسبب إضراب الأساتذة عن العمل مطالبين بتغيير عميدة الكلية، وهو ما أدى لإغلاق باب الكلية حالياً، أما كلية الآثار فقد اختار مخرجها محمد بطاوي نص «كل حاجة للبيع» تأليف نبيل إبراهيم عامر وبطولة خالد فكرى - إبراهيم شبراوى - عبد الله الإسكندراني - محمود هرم - مسعد محمد - ابتسام الفيومي - حنين علي - أحمد زكريا - يسرا محمود، أشعار حازم حسين موسيقى وألحان باسم نبيل استعراضات راندا شريف.

حواديت التحرير فى روابط

المستجدات وقررت إعادة تقديمه فى شكله الجديد، تحريكه فى محافظات مصر المختلفة، كما تسعى الفرقة للسفر به إلى بلاد عربية وربما أجنبية بعد ترجمته.

رنا رأفت

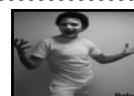
ومواقف الثورة، كما تحاول التأريخ لها من خلال عرض تجارب إنسانية لأشخاص عاديين، محاولة نقل التجارب الحقيقية لهم، بما فيها من مشاعر أمل ويأس، ضعف وقوة وغضب وأمل وفرح العرض تم تقديمه فى مايو الماضى، ثم قامت الفرقة بإضافة المزيد من القصص والمواقف التى كشفت عنها

يعرض على مسرح ساحة روابط للفنون غداً وحتى 18 الجارى عرض «حواديت التحرير» الذى يعرض لقصص وتجارب من ثورة 25 يناير.

«حكاوى التحرير» محاولة لإعادة إحياء مشاعر ولحظات الثورة عن طريق بعض المونولوجات والاستكشافات التى تستلهم أحداث

Tutti Safrote

خيالات..

عرض اكتسب مقومات المسرح الأسود

حالة من الملل خاصة وأن كل جملة يتم ترجمتها للفرنسية وهذا ما دعاني للتساؤل: هل هذه الترجمة لأن العرض على خشبة مسرح المركز الثقافي الفرنسي؟ فإن كانت الإجابة بنعم.. إذن فستكون الترجمة للأسبانية إذا كان في المركز الأسباني ويونانيه إذا كان في المركز اليوناني ويابانية إذا كان في المركز الياباني وهكذا...

وإذا كانت الإجابة بلا فماذا قدمت هذه الترجمة؟

وهناك تساؤل آخر حول الشخصية المسيطرة التي ظهرت في بداية الأحداث كمحرك لها؟

ولم تظهر مرة أخرى طوال العرض ثانياً: على مستوى الصورة قدم لنا مخرج العرض صورة متميزة اعتمدت على تشكيلات منضبطة، بالانتشار تارة والاختفاء تارة أخرى وكذلك في الظهور المفاجئ والتدرج فكانت الدمى تتحرك في فراغ المسرح بحرية تامة ودون عشوائية فكانت تطير وتنفضل وتتصل وتختفي وتدور وتظهر ثانية بالإضافة كذلك لاستخدامه أشكال مجسمة للتمساح والثعبان ومراعي تناسق الأحجام بينها والطفلة - بطلة العرض -

كما كان متمكناً حينما شكل من الأبطال المطاطية مجموعة أشياء كالركب والسيارة وأشياء أخرى بديعة وساعده في ذلك قدرة مجموعة العرض التي أحكمت تطبيق ذلك على المسرح بكل سهولة ودونما عناء لييهروك بما قدموا.

ثالثاً: على مستوى تقنيات العرض: جاءت الملابس بألوان فسفورية مبهجة اتسقت مع ألوان العرائس وكانت الإضاءة متميزة أظهرت جواً خيالياً خلافاً إلا أنها في أحيان بسيطة كشفت أجساد بعض الممثلين، ولعل ذلك يكون خطأ من الممثل الذي كان لابد أن يكون اتجاه جسده معاكساً لاتجاه الإضاءة.

أما بالنسبة للموسيقى فإن معدها - الذي لم يذكر من يكون - قد جانبه الصواب في أحيان عدة، فلم تكن موسيقاه مبهرة كحالة الصورة وإنما جاءت تقليدية جداً في أحيان وفي أحيان أخرى لم تكن معبرة عن أحداث العرض.

وهناك خطأ وقع من بعض ممثلي العرض، فلم يرتد بعضهم قفازات في أيديهم أو شرايات فظهرت أيديهم وأرجلهم في أحيان لتكسر الصورة بعض الشيء.

وفي كل الأحوال كنا أمام عرض متماسك ومبهر يخاطب الأطفال في مضمونه ويقدم صورة حقيقية للمسرح الأسود. ولكني أريد أن أهنئ في أذن المخرج: أرجو أن تعيد النظر في دراماتورج هذه الورشة الناجحة.

علي
عثمان

ح

على خشبة مسرح المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية قدمت "كيان ماريونيت" للفرق المسرحية المستقلة بالإسكندرية عرض (خيالات) وهو نتاج ورشتها الأولى للمسرح الأسود.

العرض من إخراج محمد فوزي وشارك فيه: منى السيد، عبير على، بسمه عزت، محمد الغمري، أنس محروس، أحمد يسري، محمد فؤاد، دينا عزيز، شادي عاطف، محمد جابر، دينا منعم، ريم محمد، ملابس سعد كامل، عرائس محمد رضوان، مخرج منفذ وصال عبد العزيز

يبدأ العرض بظهور شخصية محركة للأحداث تعطى إشارات لكل شيء فيتحرك: أولاً آل تشيلو الذي بدأ في العزف ثم لمجموعة من الأيادي التي تعبر عن شخصيات أخرى إلى أن يعطى إشارته فتظهر فتاة صغيرة تجلس في حزن يظهر شخص آخر يسحب صندوقاً محاولاً إخراجها من حالة الحزن ويخرج لها عدة أشياء من الصندوق للفت انتباهها إلا أن حالة الوجوم لا تفارقها وسرعان ما نكتشف أنه يوم عيد ميلادها وأن سر حزنها هو عدم حضور صديقها عمر. تسأل عن سبب عدم حضوره لتخبرها زهرتان أن زعيم الزعافات هو من يستطيع مساعدتها، ويظهر - فجأة - زعيم الزعافات راقصاً ثم يقوم بسرد قصة الأميرة ريم الحزينة مع ترجمة كل جملة للفرنسية ويقرر أن يأخذها في رحلة للبحث عن الأمير عمر - كما يدعو - إلى أن يصل إلى قصره الذي يقف عليه اثنان من الحراس، هما التمساح والثعبان اللذان يمنعهما من الدخول لمقابلة الأمير عمر، وبعد إلحاح شديد من زعيم الزعافات والفتاة، بالحراس يخبرونهما أن الأمير عمر مريض ولن يعافيه من ذلك المرض إلا صب رحيق زهرة الحب في عينيه - وفجأة - تكتشف الطفلة أن زهرة الحب هذه هي التي حاولت مساعدتها في بداية العرض، يتطوع زعيم الزعافات لإحضار هذه الزهرة التي توافق وبكل سهولة على صب رحيقها في عيني الأمير - وبلا مبرر - تتحول الفتاة لدمية لتحادث الأمير عمر - الدمية أيضاً - مع وجود الوردة لصب رحيقها في عينيه ليتعافى، مرحباً بصديقه التي تعاتبه على عدم حضوره عيد ميلادها فيخبرها أنه بعث لها بصندوق الدنيا كهديّة، وعند هذه اللحظة تدخل الدميّتان - الطفلة والأمير عمر - إلى الصندوق ليغلق عليهما ويدخل الرجل الذي أتى بالصندوق في بداية العرض ليعطى إشارة للصندوق ليخرج من المسرح وتوتة توتة خلصت الحدود.

كان هذا هو الموجز واليكم التفاصيل: أولاً: بدا جداً على العرض أنه كان في حاجة إلى دراماتورج حتى يستطيع ربط الأحداث - الفقيرة - ببعضها البعض، فقد كان لابد من إيجاد رابط درامي للأحداث حتى وإن كان العرض مقدم للأطفال فلا بد أن تحترم عقلية هؤلاء الأطفال.

كما أوجدت حالة السرد لقصة الأميرة ريم

صورة متميزة

ح

بطاقة

اسم العرض : خيالات
جهة الإنتاج: فرقة كيان ماريونيت
عام الإنتاج: 2011
تأليف: تأليف جماعي
إخراج: محمد فوزي

ح

ملابس فسفورية مبهجة

ح

٣ دقائق

القبالب والأشكال المسرحية كثيرة ومتعددة، وهى تختلف طبقا لاختلاف العصر وطبيعة المتلقى، وأيضا باختلاف النصوص والرؤى الإخراجية، والتي قد يحكمها أحيانا طبيعة المكان، وبالتالي فقد تعددت التجارب طبقا لاختلاف المكان ومن بينها على سبيل المثال عروض مسرح الشارع، مسرح القهوة، مسرح القرية، مسرح الجرن، وأيضا مسرح الغرفة أو الحجرة

المهرجان الأول لمسرح الحجرة

مسرح الحجرة

ظهر هذا الشكل أولا وانتشر كشكل من أشكال التجريب والتمرد على تقليدية (العلبة الإيطالية)، ولذا قدم لنا بعض كبار كتاب المسرح العالميين بعض النصوص القصيرة - والتي أطلق عليها فيما بعد مسمى مسرحيات الحجرة - ومن بينهم على سبيل المثال كل من الكاتب العالميين: "أوجست سترندبرج"، "تشيكوف"، "صمويل بيكت"، "هارولد بنتر".

وقد شهدت مصر منذ ستينيات القرن الماضى عدة تجارب مهمة من خلال هذا الإطار لعل من أهمها تجارب مسرح الجيب، مسرح ال 100 كرسى، والمسرح المتجول، وقد ارتبطت عروض هذه الفرق بطبيعة المكان (الغرفة / الحجرة)، وبذلك القاعات التي تم تشييدها خلال سنوات متتالية وهى طبقا للترتيب الزمني كما يلي:-

- "مسرح الجيب": الذى شيدته محافظة القاهرة عام 1963 بالحديقة الفرعونية، وقد قدمت فرقة مسرح "الجيب" عليه عروضها بعد احتراق مقرها الأول بنادى السيارات، واستمرت الفرقة تقدم عليه عروضها حتى عام 1968، وبعدها تحول لاستديو تلفزيوني.

- "مسرح ال 100 كرسى": والذى أنشئ عام 1968 بالمركز الثقافى التشيكي، بهدف تقديم نماذج من الأدب المسرحى العالمى بالإضافة إلى تبنى بعض التجارب المحلية وتشجيع المواهب الشابة، وقد كانت عروضه تقدم مجانا، ويقوم بتقديمها محترفون مازالوا محتفظين بروح الهواية.

- "قاعة 79" والتي قام بتأسيسها الفنان/ سمير العصفوري عام 1979 حينما كان مديرا لفرقة مسرح الطليعة، وهى القاعة التى أطلق عليها بعد ذلك اسم الأديب الكبير/ صلاح عبد الصبور.

- "مسرح الغرفة": ببنى معهد الموسيقى العربية والذى أنشئ عام 1983، وذلك بتلك القاعة التى أطلق عليها اسم الفنان القدير/ عبد الله غيث (عام 1993)، وقد كانت القاعة تستغل أولا كمخزن للبيت الفننى للمسرح، ثم تم تحويلها لقاعة مسرحية لتقديم عليها عروض المسرح المتجول لفرقة المسرح المتجول 1982-1987، ثم مسرح الشباب، وذلك قبل إغلاقها وإعادة ترميمها ككواليس خشبية مسرح محمد عبد الوهاب التابع لدار الأوبرا المصرية عام 1995.

قاعة "منف": بهيئة قصور الثقافة (خلف مسرح البالون) والتي أنشئت عام 1986.

-قاعة "عبد الرحيم الزرقاني": بالمسرح القومى والتي أنشئت عام 1991، والتي كانت تستغل كغرفة للبروفات المسرحية أو الندوات، والمغلقة حاليا للأسف - ولأجل غير مسمى -لحين افتتاح المسرح القومى بعد إصلاحه من آثار الحريق.

- قاعة "يوسف إدريس": بمسرح السلام والتي أنشئت عام 1991، وللأسف يتنازع على تبعيتها حاليا كل من فرقة "مسرح الشباب" وفرقة "المسرح الحديث"، كما أن هناك محاولات لإغلاقها.

ح عرض «قهوة»

انتشرت «مسارح الحجرة» كشكل

من أشكال التجريب والتمرد على

تقليدية خشبة المسرح الإيطالية

وذلك بخلاف "مسرح الغد" والذى أنشئ عام 1995، حيث قام بتصميمه الفنان القدير/ زوسر مرزوق بأسلوب يسمح بإعادة تشكيله مع كل عرض ليصبح قاعة أو حجرة أو يتحول إلى خشبة مسرح تقليدية صغيرة - إذا لزم الأمر- طبقا لاختلاف الرؤى التجريبية.

والجدير بالذكر أن عددا كبيرا من العروض قد ارتبط خلال السنوات الأخيرة بطبيعة "مسرح الحجرة" ومن بينها على سبيل المثال عروض فرق "نوادى المسرح" بالهيئة العامة لقصور الثقافة (الثقافة الجماهيرية) سواء بالعاصمة أو الأقاليم.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضرورة أن تقدم من خلال القاعات والغرف عروض فردية

(المونودراما) أو عروض ثنائية (الديودراما) فقط، وإن كان بالطبع يفضل ألا يزيد عدد الممثلين بكل مشهد بالعرض عن أربعة (ويختلف ذلك بالطبع طبقا لمساحة الحجرة وطبيعة العرض)، كذلك ليس من الضرورة أن تنتمى العروض المقدمة بها إلى المسرح الملحمى، والتي تسعى إلى كسر الحائط الرابع والعمل على إشراك المتلقى فى الحدث، ولكن العروض مهما تنوعت أساليبها الفنية سوف تساهم وبدرجة كبيرة فى تحقيق ذلك التواصل المنشود بين المتلقى ومجموعة الممثلين بالعرض، حيث تتيح طبيعة الحجرة/ الغرفة للمتلقى فرصة مشاهدة أدق التعبيرات على وجوههم، والشعور بنبضات قلوبهم والإحساس بصدق مشاعرهم.

هذا ويجب التأكيد بأن عروض مسرح الغرف لا تعنى عدم الاهتمام بالرؤية التشكيلية (السينوغرافيا) بل على العكس فإن طبيعة الغرفة يخلق تحديا أمام الفنان التشكيلى ليقوم بتوظيف كل سنتيمتر بها لخدمة لنص والأحداث الدرامية بالإضافة إلى تحقيق المتعة البصرية المنشودة.

مهرجان أبجدية المسرحى الأول

مكتبة أبجدية هى منشأة ثقافية أهلية، شارك فى تأسيسها مجموعة من الأصدقاء جمع بينهم الفكر وعشق الثقافة والفنون والتصميم على المشاركة الإيجابية فى صنع الغد، وقد تم تأسيسها فى مايو 2011 بعد ثورة يناير المباركة بما يقرب من ثلاثة شهور) وذلك فى مقر يعتمد عن ميدان التحرير بعدة أمتار فقط، وذلك استلهاما لروح الثورة وحرصا على التواصل مع المثقفين من مختلف الأجيال وخاصة جيل الشباب، وبرغم قصر الفترة الزمنية منذ التأسيس فإن الأنشطة الثقافية والفنية قد تعددت وتنوعت بين عرض لأحدث الإصدارات وتأسيس مكتبة للإطلاع، وتنظيم ندوات أدبية وفنية وأمسيات شعرية وصالون ثقافى، ومعارض للفنون التشكيلية، وأيضا الاستعداد لتنظيم ورش فنية وتقديم عروض سينمائية ومسرحية.

ومهرجان "أبجدية الأول لمسرح الحجرة" يعد أول نشاط مسرحى حقيقى بالمكتبة، حيث قررت اللجنة المنظمة تأسيسه بهدف تحقيق التواصل مع أكبر عدد ممكن من المبدعين الشباب، وتذليل بعض المعوقات التى تواجه فرق الهواة وخاصة عدم وجود تمويل مناسب وأيضا عدم وجود أماكن لاستضافة عروضهم، ومن هنا نشأت فكرة تنظيم مهرجان الحجرة لتقديم عروض يمكن إدراجها تحت مسمى "المسرح الفقير"، والمقصود بذلك المسرح الفقير فى إمكانياته المادية ولكنه غنى بإمكانياته البشرية وإبداعاته الفنية.

عروض المهرجان

شارك بفعاليات هذا المهرجان التأسيسى الستة عروض قصيرة، التزمت بلائحة المهرجان بالآ يزيد مدة العرض عن 15 دقيقة، وكذلك ألا يزيد عدد الممثلين عن ستة، والعروض الستة المشاركة - طبقا لترتيب عرضها - هى كما يلي:

- "ممكن واحد هاملت" عن مسرحية "هاملت" رائعة المبدع/ "وليم شكسبير"، رؤية درامية وإخراج/ محمد الديب، وتمثيل/ محمد الديب، محمد النوبى، ملينشن، محمد أشرف، موسيقى/ محمد النوبى.

- "العكاز" (عرض مونودراما) تأليف/ محمود سلام، موسيقى وإخراج/ محمد هزاع، تمثيل/ مرقس رمسيس.

- "الباحث عن البهجة" تأليف وإخراج/ ياسمين إمام، تمثيل/ هدى إسماعيل، أحمد حسنى بلاك، محمد الجمال، أحمد حسن الفار، محمود سيد، منى سليمان.

- "غليون" تأليف/ محمد شعيب، وإخراج/ حسين

٣ دقائق

التواصل بين الأجيال (ومثال لذلك "غليون"، "العكاز")، وأعتقد أن هذا يعبر بصورة أو أخرى على انعدام التواصل بين الأجيال، كما يؤكد على أحساس بعض الشباب بتأنيب الضمير لتقصيرهم في حق الآباء والأساتذة.

- افتقدت أغلب العروض المشاركة إلى الرؤية التشكيلية، ولا أعتقد أن ذلك يرجع إلى ضعف الميزانيات فقط، ولكن يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم الاهتمام اللازم بالرؤية التشكيلية (السينوغرافيا)، وإلى القصور بالخيال الفني الذي كان يمكنه أن يقوم بتوظيف بعض الخامات المتاحة بصورة جمالية.

- حاول أكثر من مخرج توظيف المؤثرات الصوتية والموسيقى لتحقيق رؤيته الإخراجية، وذلك اعتمادا على اختيارات لبعض المقطوعات الموسيقية ولكن للأسف كان أكثرها لا يتناسب مع طبيعة العرض، بالإضافة إلى أنني لم أجد مبررا لاستخدام تلك المختارات من الموسيقى الغربية وعدم الاعتماد على توظيف موسيقانا الشرقية الأصيلة!!.

- كشف المهرجان عن عدد كبير من المواهب الشابة -بمختلف مفردات العرض المسرحي -وقدم عددا من العناصر البشرية والخامات الفنية الجيدة التي تحتاج فقط إلى مزيد من الرعاية والصقل لموهبتها، وقد تميز بعروض المهرجان وبرز اسم كل من الفنانين: رانيا رجب، آية عبد الفتاح، هدى إسماعيل، محمد الديب، محمد سيد، مصطفى بهنسي، أحمد عاصي، وفي الإخراج عماد جلال وحسين عشاوي.

- ظهرت بوضوح بهذا المهرجان ظاهرة جديدة بمسرحنا المصري وهي مشاركة أكثر من ممثلة أجنبية (على سبيل المثال بعضي: "ممكن واحد هاملت"، "ترنيمة القديس الأسود")، وهي ظاهرة تحتاج للرصد والتفسير، واعتقد أنها ترجع بالدرجة الأولى إلى وجود علاقات خاصة بين بعض الشباب العاشق للتمثيل وبعض الأجنبيات اللاتي تبحث عن الإقامة بمصر.

وأخيرا فإن الشكر واجب إلى مؤسسى مركز "أبجدية"، وإلى كل من شارك في تقديم دفع وإضافة للحركة المسرحية، وبصفة خاص لكل من الكاتبة/ هند مختار مديرة المركز، والمسرحى الصديق/ ناصر العزبي المشرف الفني على المهرجان، وللمشاركين بلجنة المهرجان عبد الفتاح قدرى و أحمد صوان.

بمختلف مفردات العرض المسرحي

وكانت نتيجة لجنة التحكيم بمنح الجوائز كما يلي:

- العرض الأول مناصفة بين كل من: "ممكن واحد هاملت"، و "القهوة".

- النص الأول: أحمد عاصي عن نصه "الكنز".

- الإخراج الأول: عماد جلال عن مسرحية "القهوة"

- التمثيل الأول رجال مناصفة بين كل من: محمد الديب (بمسرحية "ممكن واحد هاملت")، ومحمد قصة قصيرة تأليف/ عزة عدلى، رؤية درامية وإخراج/ أحمد عادل، تمثيل/ مارجريت مجدى، إسلام أحمد، بسنت محمود.

هذا وقد تشكلت لجنة التحكيم بالدورة الأولى من الأساتذة/ سامي طه، ناصر العزبي، د. عمرو دودة، والحقبة أنني قد شرفت بالفعل بمشاركتي في عضوية هذه اللجنة وذلك للاطلاع أولا على هذه

ح عرض «العكاز»

تنوعت التجارب الأفكار واتفقت في تقديم مشاهد الاعترافات والبوح والتعبير عن المعاناة

ح عرض «العكاز»

عشاوي، وتمثيل/ مصطفى بهنسي، عمرو على، أمير سعيد، محمد بكر، يزن الفرجاني، محمود علاء، موسيقى/ كريم نادى.

- "الكنز" تأليف/ أحمد عاصي، إخراج/ محمد الحلواني، تمثيل/ محمود شلبى، أحمد عاصي، عنان عمرو.

- "القهوة" فكرة وإخراج/ عماد جلال، تمثيل/ محمد طلعت، محمد عزت، محمد الحلواني، رانيا رجب، آية محمود، فتحى إسماعيل.

وذلك بعد أن تم استبعاد عرضين لعدم الالتزام بحضور المشاهدة الأخيرة قبل موعد المهرجان، وهما:

- "ترنيمة القديس الأسود" عن مسرحية "الخدمات" رائعة الكاتب الكبير/ "جان جينيه"، رؤية وإخراج/ محمد فؤاد، وتمثيل/ حمادة شوشة، فكرى سليم، وبولا.

- "الرجل الصلصال" إعداد/ سعيد حجاج عن التجربة الجديدة، وكذلك لتحقيق فكرة تواصل الأجيال والتعرف على فكر جيل جديد من الشباب العاشق للفنون، وأيضا على عدد من المواهب الشابة سيد (بمسرحية "البحث عن البهجة")

- التمثيل الأولي للأدوار النسائية مناصفة بين كل من: آية عبد الفتاح (بمسرحية "القهوة")، وهدى إسماعيل (بمسرحية "البحث عن البهجة")

هذا ويمكن رصد وتسجيل بعض الملاحظات النقدية على عروض المهرجان فى النقاط التالية:

- تنوعت التجارب وتعددت الأفكار، وإن اتفقت أغلبها فى ضعف الحبكة الدرامية بالنصوص المقدمة، حيث اعتمد أغلبها على مجرد تقديم مشاهد فردية متتالية من الاعترافات والبوح

والتعبير عن المعاناة، وذلك مع غياب النسيج الواحد الذى يربط بينها.

- ظهر المقهى كمحور رئيس فى أكثر من عرض (وخاصة فى عرضي "القهوة"، "غليون")، وبذلك

عبر الشباب عن أن المقهى قد أصبح عنصرا أساسيا فى حياتهم، وهذا بالطبع يؤكد ظاهرة انتشار البطالة وندرة فرص العمل أمام الشباب.

- قدم أكثر من عرض مشكلة عقوق الأبناء وعدم

د. عمرو دودة

esota82@yahoo.com

ح

٣ دقائق

بطاقة

اسم العرض: The Backstage
جهة الإنتاج: الجامعة الأمريكية
عام الإنتاج: 2011
تأليف: سارة خليل
إخراج: عمر المعتز بالله

تجربة تتسم بقدر من الغرابة

The Backstage

لمسة من زمن غريب

توظيف الدراما كان لأجل

الغناء وليس العكس

هي تجربة تتسم بقدر غير قليل من الغرابة ، أن تحضر عرضا مسرحيا في مصر ، لفرقة مصرية ، متوجها لجمهور مصري بالأساس ، وتجد ناطقا بلغة أجنبية كلغة رئيسية ، إضافة إلى تضمينه عددا من المقاطع بلغات أخرى ، العربية ليست إحداها . و كما أن بالأمر غرابة فإنه أيضا ، لا يخلو من إثارة ؛ إذ أنها فرصة لاختبار وملاحظة عدد من الأمور. التي بلغت في بعض الأحيان حدا من الطرافة . فضلا عن محاولة تأملها .

والعرض المقصود لفرقة " تياترو " ، والتي ربما تفضل أكثر أن يسجل اسمها كتابة بالأحرف اللاتينية هكذا .. Tiatro. الارتباط ذلك بفكرة ما تتعلق باستبدال حرف الـ أ ، بعد استعارته من كلمة Life ، بحرف الـ ع في كلمة Teatro باعتبار أن المسرح كما تراه الفرقة ، وتفترض هذا في نظرة المسرحيين عموما ، انعكاس للحياة ، و ... هل يبدو هذا كبدية لطنة ما ؟

ولماذا أذكر هذه التفصيلة ، التي جاءت ضمن الجزء الخاص بالتعريف بالفرقة وفلسفتها في منشور دعاية العرض ، والتي ربما تبدو ، في عيون البعض ، نوعا من الافتعال ، أو الدوران حول الأمور ، على طريقة جحا في الإشارة إلى أذنه ؟

كانت هذه التفصيلة ، على بساطتها ، بمثابة التفسير ، وكذلكفتاح لتفسير عدد من المظاهر ميزت العرض ، إذ تكشف عن اختيارات عملية واعية ، وتشير إلى أسلوب محدد في التفكير وعقل يستعمل لغة غير لغة المجتمع الذي تكون فيه ومن خلاله .

تطغى على العرض وبشكل غير مباشر الروح الغنائية التي تحتفي بفن المسرح من خلال الاحتفاء بالمكان نفسه ، واختيار المسرح كمكان وحيد ، ومنظر ثابت تجري فيه الأحداث ، و يأتي الاحتفاء من خلال اختيار ، أو إبراز ، درجة معينة من المشاعر لا تعرف العنف أو الحدة ، وإنما درجة مهما علت لا تتجاوز حد الأمان ، ولا تصل بأطراف اللعبة حد العداء مهما تنازعت ، وتشيع في المكان حالة خاصة من الدفء ، و كأن المسرح هو المكان الوحيد الآمن الذي يستطيع الجميع أن يعبروا فيه عن مشاعرهم و يظهرها دون قلق ، وفيه يجد الشاكي العزاء ممن حوله ، و هو المكان الوحيد الذي تتحقق فيه البهجة ، و يستطيع احتواء الطموح والأحلام والآلام والإحباطات ، لتمر عبره وتتحول إلى قطع من الفن الخالص .

الأجواء العامة للعرض غريبة تماما وغالبا أمريكية ، لزمن بعيد نتعرف على ملمح منه من خلال طراز الملابس ، وخاصة ملابس النساء التي تحيل إلى زمن أربعينيات القرن العشرين وما قبلها . تجري الأحداث في واحدة من حجرات الـ Backstage وهو المكان الذي اشتق منه اسم العرض ، حجرة من الحجرات الخلفية بالمسرح ، حجرات الملابس ، في الفترة التي تسبق فتح الستار لبدء العرض . تسود مظاهر الاستعداد : فإحدى العاملات تقوم بكي الملابس وتجهيز

أناقة الصورة

و لعل هذه الأسباب ، و تفاعلها معا ، ما ساعد على تسرب قدر من الملل خلال العرض ، فمتابعة خط أفقي ممتد دون توترات تعثرية لا يكون دائما بالشئ المثير ، على الرغم من تميز الغناء ، و أناقة الصورة اعتمدت الصورة على درجات مبهجة و رقيقة و غير صارخة من الألوان في الملابس و ديكور المنظر وإكسسواراته ما منح العين شيئا من التنوع و الراحة و دعم الإحساس بالقدم ، كما ساعد تصميم المنظر على الشعور باتساع المجال ، على الرغم من أن الحدث يتم كله في حجرة واحدة تقريبا ، فكان خيار الإيحاء بالمكان ، بانتقاء عدد من التفاصيل الدالة (كالمرآة ذات اللمبات ، و الثريا قديمة الطراز ..) بدلا من إعادة تجسيده كاملا .

(The Backstage) ، عرض بسيط و متجانس إلى حد كبير ، يعكس نظرة بسيطة هي الأخرى ، فيها شئ من المثالية إلى الفن ، و ربما إلى العالم ، تستبعد الجزء الآخر من الصورة ، الجزء الشرير ، الذي يمنحها سمة الواقعية ، و على الرغم من أن الليلة أرسنقراطية إلى حد ما ، لم يكن الشعور على هذا النحو مريحا تماما ، مع وجود أفكار عن الانتقائية .

الصيغة التي قدم بها العرض رغم أنها يمكن أن تكون جذابة لشريحة معينة من الجمهور ذات مستوى ثقافي خاص ، فإنها ، على الوجه الآخر ، صيغة حادة ، طاردة ، و لا تقبل التفاوض مع ثقافة شريحة أكبر من الجمهور ، و هو أمر في حد ذاته يطرح جدلا .. هل ينبغي على الفن أن يكون للجميع ؟ و هل يمكن للفن أن يكون راقيا دون أن يكون فتويا أو طبقيا ؟

كنت سعيدا بالجمهور الذي ضحك أو تفاعل أو صفق ، و لكنني كنت مشفقا على ذلك الذي تصنع الابتسام ، أو أرسل ضحكته بين زحام الضحكات تلافيا للحرج ، و ذلك الذي خرج من العرض قائلا : العرض شكله جميل ، لكن ما فهمتش حاجة .

The Backstage ، قدمته فرقة Tiatro على مسرح قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية : النص لـ : سارة خليل ، مكياف : مي نبيل ، كريوجراف : أمجد إمام ، أزياء : ونام عصام ، تمثيل : أميرة رضا ، ماييسة أورنيسا ، سمر جلال ، هند الشيمي ، سارة خليل ، بيكو ، فهد إبراهيم ، عمر رأفت ، أمجد إمام ، إخراج : عمر المعتز بالله .

عبد الحميد منصور

ملف خاص

الإضاءة المسرحية..

خيال المصمم ومكانته

تهكم على كل من يطالبون به مصمما وليس عاملا أو فنيا .. بل ووجه أقل من ذلك .. حتى أنه عندما أصر وألح "روبرت جورو" في طلب زيادة راتبه .. ثار في وجهه .. ونهره بشدة .. وشبه طرده من مكتبه .. مما جعل روبرت يشيح بوجهه .. ويرحل عن المسرح .. ولكن مدير ومنشج المسرح العالمي بفيينا استهان بالأمر كثيرا .. وقال الجميع ضاحكا "ليست أزمة .. سأقوم بعمل هذا التافه" .. وخيل له أن الأمر هين .. ولكن لم يمض أكثر من يومين إلا وعاد يصرخ من الأثنين ويعرض على يديه نادما.

وفي اليوم الثالث دأب مديرنا ومنتجنا الهمام يبحث عن محل سكن روبرت دون جدوى .. فأخذ يصرخ وينهر إدارى مسرحه وأمرهم بأن يقوموا بعمل أجندة خاصة بأسماء وعناوين جميع العاملين صغيرهم قبل كبيرهم .. ثم خرج من المسرح ليلا وهو حزين نادم على تسرعته .. وعاهد نفسه بألا يستهزئ أو يسخر من عمل أحد بعد ذلك .. بل وسخر من نفسه إذ كيف أن رجلا مثله بكل خبراته تلك يسقط في هذا الفخ الذي صنعه بنفسه.

وإثناء سيره لمح من بعيد طيف روبرت .. فعدى كما لم يعدو في شبابه وأخذ يصرخ "يا روبرت .. يا سيد روبرت" وهكذا حتى توقف روبرت والتفت إليه مندهشا .. فدنى منه وأخذ يعتذر عن إهانته إياه .. ووعدته بأن يقدره حق قدره .. وجعل راتبه ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه .. وقبلها عاد يعتذر منه أمام الجميع .. والأكثر من ذلك أنه وضع اسمه على أفيش العرض مسبقا بكلمتي "مصمم الإضاءة" ليصبح جورو أول من يحمل هذا اللقب وذلك في الموسم المسرحي النمساوي 1948 / 1949.

لم يكن مدير مسرح فيينا أول ولن يكون آخر من يسقط في هذا الفخ ويظن أن الإضاءة أقل أهمية من بقية عناصر المسرح الأخرى .. رغم أن تاريخ المسرح مليء بالحوادث بل والكوارث التي وقعت نتيجة غياب الضوء ولو لفترات قصيرة .. إضافة إلى أن تطور الإضاءة وأدواتها أسهم كثيرا في تطور المسرح بل وجميع روافد الدراما الأخرى .. بل يمكن أن نجزم أنه لولا الكهرباء والإضاءة ما نشأ التليفزيون أو السينما نظرا لاعتماد كليهما على الأجهزة التي تعمل بالكهرباء وتعتمد على الإضاءة كعنصر أساسي لعملها.

وكثيرون لا يدركون أن الإضاءة ليست فنا واحدا ولكنها مجموعة فنون على من يمتنها أن يجيدها جميعا .. وكل منها مختلف عن الآخر مما يزيد من صعوبة وتعقيد عملية تصميم الإضاءة .. فلا بد أن يكون خبيرا في الكهرباء وينفس القدر في جميع أنواع التصميمات المسرحية من مناظر وديكور وملابس إضافة إلى خلفيته العلمية والأدبية.

وربما لن ندرك أهمية الإضاءة .. علينا أن نقرب من أرض الواقع وتطبيقات بعينها .. فالإضاءة لا تخدم فقط الجانب الوظيفي ولكنها باتت ذات أهمية كبرى في الجوانب الجمالية التي لا يمكن أن يتخلى عنها المسرح الحديث .. ويبدو ذلك واضحا في مشهد الاعتراف المتكرر في العروض المختلفة ومنها عرضي "هاملت" و"تاجر البندقية" .. وكيف خلقت تلك الهالة المضيئة المركزة على المؤدى وسط فضاء مظلم جوا نفسيا وتأثيرا وجدانيا يصعب تحقيقه من خلال بقية روافد الفن الأخرى .. فهل يمكن أن نتخيل هذا المشهد بلا إضاءة ؟

أصبحت الإضاءة الحديثة بعد ما استفادت كثيرا من التطورات التكنولوجية الخاصة بالبصريات وغيرها مزيجا واجبا من علوم الهندسة الكهربائية والكيمياء والفيزياء .. بل وتفاجأ عزيزي القارئ إذا أضفنا إليها أيضا علوم الإلكترونيات والحاسب الآلي والتخطيط الهندسي .. بجانب العلوم الإنسانية كعلم النفس والاجتماع وعلم الإنسان "الأنثروبولوجيا" وغيرها .. وآخر هذه العلوم التي انضمت لسلسلة ما يجب أن يهتم به مصمم الإضاءة المسرحية علوم الدراما والهندسة الفراغية.

هذا الملف يفتح نافذة واسعة على عالم الإضاءة المسرحية وهو موجه للمتخصص وغير المتخصص .. أقرأه ولن تندم.

ملف من إعداد:

جمال
المراغى

ح

enggamaelmaraghy@gmail.com

قصة الإضاءة

من الشمس إلى الليزر مروراً بالمشاعل والمصابيح الكيوسين

ما بين وضاحة النهار وعمتمة الليل .. أدرك الإنسان منذ بدء الخليقة أن الضوء والإضاءة من الضروريات الأساسية وظيفيا في حياته بعيدا عن التأثيرات الإبداعية والجمالية الأخرى .. وكان هذا مدخلا للكثير من التغيرات التي كان وراءها دراسات طويلة .. فيعد الضوء من أقدم المجالات التي بحث فيها الإنسان مليا وأسس من أجلها علوما .. ولعله من أكثر ما اختصته الدراسات المختلفة تاريخيا .. وربط هذا الاهتمام بدوره بين الضوء والمسرح ليأخذه إلى أبعاد أخرى إبداعية وجمالية .

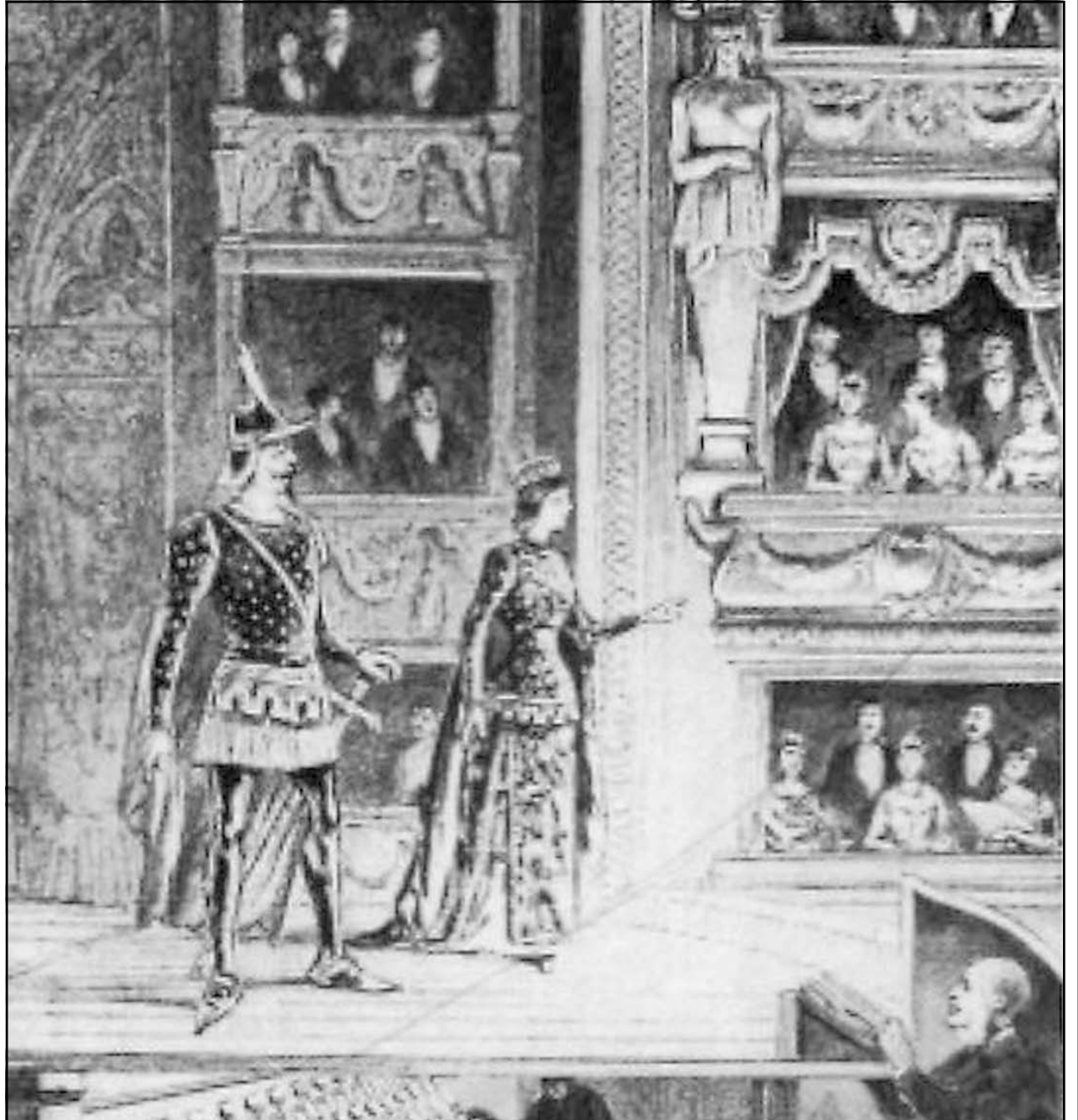
لزم الضوء الفن المسرحي منذ نشأته الأولى .. بل وطوعه .. ودليل ذلك أن الفراعنة والإغريق آثروا تقديم عروضهم المسرحية نهارا استغلالا لضوء الشمس كأول مصدر له عرفه الإنسان .. رغم الآثار السلبية لذلك نتيجة ما يحتاجه المؤدون من سمات جسدية كقوة البدن والصوت التي تناسب عروضاً في الهواء الطلق .

ولكنه الإنسان بذكائه الفطري الذي خلقه الله عليه أراد أن يستغل هذا الالتزام .. فيختار أوقاتا مختلفة حسب طبيعة النصوص وعروضها .. والتي حاول فيها الكتاب تجنب المشاهد الليلية .. وإن ظلت هذه المشكلة تؤرق المسرحيين وقتها .. وأخذوا يبحثون عن حل لها .. إلى أن واتتهم فكرة استخدام النار من خلال مشاعل أرضية ثم علوية تسمح لهم بتقديم عروض ليلية .. بل وابتكروا في ذلك في تجارب لم تستمر قدموا خلالها عروضاً على أجزاء .. بعضها نهارى والبعض الآخر ليلي .

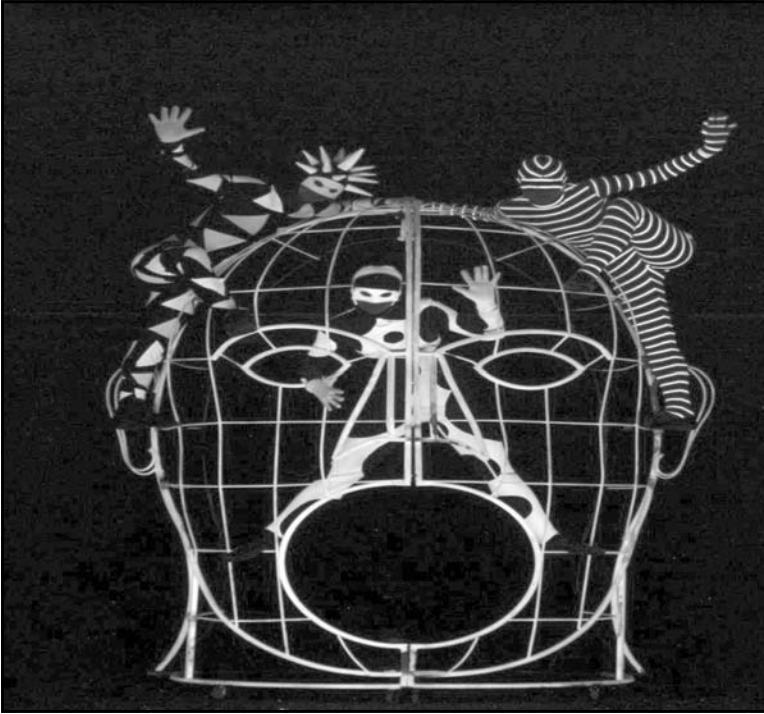
هذه البداية أوجت بمراحل التطور التالية كما أكدت على حقيقة أن المسارح عندما تصمم يؤخذ في الحسبان عدة اعتبارات أهمها الضوء .. ودليل ذلك أن المسارح الإغريقية والرومانية الباقية آثارها حتى الآن صممت على شكل حفرة بين اثنين من التلال تحتضن أشعة الشمس التي تأتي عمودية عليها .. مما يعني أن الضوء يؤثر أيضا في اختيار الموقع المناسب فيفترض أن تسلط الأشعة عليه بصفة مستمرة للحصول على أفضل نتاج من الضوء الطبيعي .

كما توضح الدراسات التاريخية في إضاءة المسرح أن القدماء سبقوا مسرحى العصر الحديث في الاهتمام بالتصميم الضوئي والتخطيط له بدقة .. ودليل ذلك مسرح ديونيسوس بأثينا الذي أسس عام 330 قبل الميلاد .. وكذلك مسرح يوربيدس الذي يعود تاريخه لعام 340 قبل الميلاد .. وفيهما استخدمت بعض المرايا والمواد الأخرى لتجميع الضوء من ناحية ثم تسليطها إلى الناحية الأخرى .. وتعد هذه نظرية فرعونية في الضوء مسجلة على أحد الجدران .

تؤكد بعض المصادر أن المسارح قبل الميلاد استخدمت المشاعل .. وإن نفى بعض المؤرخين ذلك .. وبعيدا عن حقيقة هذا من عدمه .. فتعد المشاعل هي أول مصدر ضوئي استخدم في المسارح المغلقة .. من أجل تقديم العروض المسرحية ليلا .. ولكن صاحبها العديد من المشاكل أهمها أدخنتها المتصاعدة والمخاطر الناتجة

ملف خاص

ح

مسرح دورى لين بانجلترا أول من أضاء عروضه بالغاز عام 1845

الزيتى لأول مرة فى سويسرا .. أما المصباح الغازى فظهر لأول مرة بمسرح شارع شيسنتن بفلايدفيا بالولايات المتحدة الأمريكية .. واللمبات الكهربائية بمسرح سافوى اللندنى .. ثم الكشافات العملاقة بمسرح لويس هيرمان الإنجليزى.

ويؤكد تاريخ المسرح وتزايد فنون الإضاءة المسرحية على أهمية المتابعة واستكمال المسيرة من حيث انتهى الآخرون .. ويتضح ذلك من خلال التجول بين بعض الأسماء والتواريخ الهامة بداية من عام 1545 والذى شهد استخدام "سابستيانو سيرليو" للأضواء الملونة لأول مرة من خلال سوازل فى زجاجات .. ثم عام 1550 والذى قام فيه "ليون دى سومى" بعمل إضاءة كاملة للمشاهد المبهجة وقائمة للمشاهد المتساوية وذلك باستخدام المشاعل والشموع والمصابيح الزيتية والمعلقة معا.

ويستطرد "إينيجو جونز" بروما عام 1573 كأول من استخدم قوس الأضواء المسرحية النصف دائرى .. والذى أوحى له ولغيره بالعديد من الأفكار وعام 1618 استخدمت فى مسرح برانيزى ببارى بإيطاليا الستائر للسيطرة على الإضاءة وخلق ظلال لأول مرة .. وصولا لجوزيف فورستينباش الذى أدخل للمسرح الإضاءة المسرحية الأرضية والجانبية عام 1628.

ويستكمل المسير "نيكولا ساباتيني" الذى أبدع فى استخدام الشموع فى أسطوانات معدنية للتحكم فى شدة وكثافة الضوء وذلك عام .. 1638 وكان المسرح الوطنى بباريس على موعد مع استخدام الغاز فى الإضاءة عام .. 1700 ومازلنا فى باريس حيث استخدم مصباح الكيروسين بالفتيل وإلحاق المسارح التى استخدمته بمدخنة لأول مرة عام 1783.

وعلى طريق الاختراعات تمكن "ويليام مورودوك" من التحكم فى كمية الضوء عن طريق التحكم فى كمية الغاز بالمصباح الغازى فى تجاربه الخاصة عام 1791 ثم كانت النقطة الهامة فى عالم الإضاءة عبر العالم "هنرى دريموند" الذى أنتج لها مركبا من الأوكسجين والهيدروجين ناتج عن تسخين قطعة من الجير واستخدمه فى الإضاءة لأول مرة فى أوبرا باريس عام 1803.

وشهد مسرح دورى لين بإنجلترا استخدام الغاز بالإضاءة ليصبح أول مسرح يضاء بالغاز وذلك عام 1845 ولكن الأمر لم يستمر طويلا .. فبعد عام واحد اكتشف المصباح الكهربى .. ورغم أنه لم ينتشر بشكل كبير ولكن أوبرا باريس أسرع إليه بل واستخدمت أقواس كهربائية بعد عام واحد .. ونعود إلى مسرح سافوى الذى سجل اسمه من ذهب كأول مسرح يستخدم الإضاءة المسرحية الكهربائية بشكل كامل عام 1881.

وترتبط التطورات التالية بالطفرة المسرحية التى شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية فها هو مسرح "بيجو" ببوسطن يسبق جميع المسارح فى العالم بوضع نظام إضاءة كهربى كامل يتم السيطرة عليه من خلال لوحة تحكم خارجية بداية من عام .. 1885 ويستمر التطور حتى يشهد مسرح "ميتروبوليتان" بنيويورك أضخم نظام كهربى عرف حتى قيام الحرب العالمية الأولى به 96 مدخل تحكم ضوئى و 20 دائرة كهربية. شهد القرن العشرين ومطلع القرن الحادى والعشرين تطورات كبيرة وثورة فى عالم الإضاءة وصولا إلى استخدام أشعة الليزر وهى حزمة ضوئية تحتفظ بأكبر قدر من طاقتها غير المشتتة ذات سرعة شديدة إلى درجة اختراق كل العوائق وتفاديها .. وسهل ذلك من استخدام آلاف القنوات الضوئية مما أحدث تطورات تكنولوجية أوحى بفكر إبداعى مختلف تبلور فى آلاف المؤثرات الضوئية التى تخصصت العديد من الشركات فى تركيب وصناعة جهاز خاص لكل مؤثر.

عنها كالتعرض للحرائق والاختناق أحيانا .. إلى جانب استحالة السيطرة على ضوئها وعدم ثباته .. مما يجعل مجال الرؤية سيئا.

ولهذا وبعد تجارب عدة .. استخدمت المسارح بعد الميلاد الشموع التى عالجت بعضا من مشاكل المشاعل فهى أقل خطورة .. وأكثر ثباتا .. ولكنها أضعف من المشاعل وبالتالي مجال رؤية أقل .. كما أنها أكثر تكلفة وبالرغم من هذا ظلت المصدر الأساسى للإضاءة لفترة طويلة وأثر هذا على تطور المسرح .. وجعلت المسرحيين يلجأون إلى العروض النهارية من خلال تركيب مجموعة مرايا عاكسة تؤدى بالضوء إلى داخل المسرح من عدة زوايا.

ورغم الطفرة التى أحدثها اختراع المصابيح الزيتية بمميزاتها الكبيرة عن الشموع .. فإن تكلفتها الكبيرة جعلت استخدام الشموع أكثر شيوعا .. حتى فتحت تلك المصابيح بابا لتطور جذب المسرحيين إليه .. ومنها تخليق الضوء الملون من خلال سوازل فى زجاجات .. بألوان مختلفة حسب نوع السائل .. فيستخدم النيون لإنتاج اللون الأحمر والزعفران للأصفر وكلوريد الأمونيوم فى وعاء من النحاس للأزرق .. وكانت تلك أول إشارة للعلاقة الوثيقة بين الضوء والألوان.

بدأ الضوء يكتسب بعض الأهمية .. فى المسرح .. وأخذ بعض المسرحيين يبحثون فى سماته وخصائصه المختلفة كالكثافة والانتشار والألوان .. وإجراء تجارب تضيق قدرا من الإثارة والجاذبية .. وأخرى تبحث عن حلول للصعوبات المتعلقة بالمشاعل والشموع والمصابيح الزيتية وأخطارها .. وغيرها تبحث عن بدائل لها.

ومن المستحدثات التى توصلوا إليها واستخدمت خلال القرنين السادس والسابع عشر هو استخدام الإضاءة الأرضية بوضع مصابيح على الخشبة .. أو شموع داخل أسطوانات معدنية من أجل التحكم فيها .. كما استخدم لأول مرة عاكس بدائى عن طريق أوراق مصقولة وراها شموع.

وفى ظل استمرار تفضيل الشموع فى المسارح جاء اختراع مصباح الكيروسين بالفتيل ليمثل نقلة هامة فى الإضاءة المسرحية حيث أجريت التجارب الخاصة به جزئيا فى فرنسا ثم انتشر استخدامه فى المسارح الإنجليزية .. وتزامن ذلك مع استخدام غاز الفحم فى الإضاءة وإن ظل مصباح الكيروسين الأكثر شعبية.

طفرة أخرى واختراع آخر فى القرن التاسع عشر .. عندما اكتشف بنسن لها خاصا من خلال تسخين قطعة جيرية حتى تصدر ضوءا .. وتابع فى تجاربه حتى قام بتركيب بعض المصابيح التى تعمل من خلال هذا اللهب والذى تميز ضوءه بالقوة والشدة .. وإن كان أقل كثافة من المشاعل ومصابيح الكيروسين .. ولكنه أضفى جمالا وجاذبية.

أما الطفرة الأسطورية فكانت مع اكتشاف الكهرباء .. واختراع المصابيح التى تضاء بها فى القرن العشرين .. وإن تأخرت المسارح كثيرا فى استخدام هذه المصابيح نظرا لتكلفتها العالية فى تلك الفترة .. وإن أسهم هذا الاكتشاف وما تبعه من اختراعات فى تطوير العديد من المفاهيم المتعلقة بالإضاءة المسرحية.

المصباح الكهربى ثم الطفرات العلمية واختراع الدوائر الإلكترونية الدقيقة .. واختراع أجهزة مختلفة فى استخداماتها فى العموم .. ثم تصميم أجهزة مختلفة بشكل خاص للمسرح ليس فقط للإضاءة والرؤية بوضوح ولكن لإحداث تأثيرات نفسية وجمالية مختلفة .. ليتبلور دور الإضاءة وبالتالى دور مصمميها ومعه تتغير وظائف الإضاءة فى المسرح.

ولنعيد الفضل لأصحابه والذين غامروا .. وسبقوا غيرهم فى استخدام مصادر الضوء المختلفة .. فإن المسرحيين فى إيطاليا وتحديدا مسرح الأوليمبيك ثم إنجلترا بمسرح إنجو جونسون أول من استخدموا الشموع للإضاءة فى المسرح .. بينما استخدم المصباح

زوايا الإضاءة وتأثيراتها الدرامية والتشكيلية

بسباحة وجه الممثل ، وبدون هذه الإضاءة -سواء الجانبية المضادة أو المقابلة- سيختفى وجهه عندما يخرج من دائرة الضوء. الإضاءة الجانبية ممن الممكن أن تكون إضاءة أساسية، عندما يكون المنظر المسرحي داخلي ، وينساب من خلال النافذة ضوء القمر أو أشعة الشمس، إلا أن هذا الضوء لن يكون محددا بشكل كلى. لأن الإضاءة الجانبية كتعريف ، تضيء وجه الممثل بارتفاعه الشخصى، ومن الممكن أن تكون من أعلى على زاوية 45، فتضيء الكتفين نسبياً وتظهر ملامح الوجه بشكل لطيف

وتستخدم هذه الخاصية-على الأخص فى مشاهد الرقص وعروض الباليه حيث يتطلب تدوير جسد الممثل -كتأثير خاص- حيث يرى الممثل أقرب ما يكون واقفاً أو متحركاً فى الظلال.

الضوء المضاد

الضوء المضاد يخدم أهداف كثيرة ومختلفة ، على سبيل المثال أنه يساهم فى تشكيل رؤية جمالية خاصة لفكرة متخيلة للإضاءة المضادة من الأمام أو المقابلة من الخلف أو من أعلى فتشكل إضاءة محددة على الأطراف ، وصنع بروز ضوئى حول الرأس والكتفين ومن خلال هذه التقنية يفصل الممثل أويختزل عن الخلفية. ومهم للفهم ، أن الضوء المضاد لا يفعل شيئاً مع وجه الممثل، وتكون الاستفادة مئة قوية عندما تضاء الخشبة بألوان قوية، وهوبذلك يساعد الممثل فى تلوين جلد وجهه. وبهذا يستفاد بالإضاءة القوية الملونة. القوية كضوء مضاد ، ويستفاد منها أيضاً فى إظهار درجة لون جلد الممثل كضوء أمامى مضاد. وبهذا يمكن إيجاد مؤثرات قوية، دون وجوب إضاءة ألوان خضراء أو حمراء. من الطبيعى أن توجد حزم أو هالات ضوء أحمر، أو أخضر على الأكتاف، وقد يكون هذا مقبولا. إلا أن المزاج العام لأى مشهد يتبدل من خلال استخدام الضوء المقابل (المضاد)، سواء أكان الضوء من الأمام أو الخلف، أو من خلال نافذة. إلا أن الضوء المقابل من الأمام يضمم الشكل بحيث يمكن التعرف على وجه الممثل فى هذه الحالة. وبالإضافة إلى نوعية التقنية التالية (الضوء الأعلى) يتضح مدى التأثير التشكيلى لهذه التقنيات والموضحة فى النماذج التالية. وهى الضوء من أعلى.

الضوء الأعلى

الضوء الأعلى هو الساقط مباشرة على الممثل كشئ ثابت، بحيث يكون الممثل فى دائرة حزمة الضوء الساقطة من أعلى، مع ملاحظة أن هذا الضوء الأعلى لايسمح باستخدامه مع الضوء المضاد - بالرغم أنه يظهر نفس الخاصية- لاحتمالية تداخل الانطباع الدال للمتلقي. والأمثلة السابقة تدلل على ذلك. فالإضاءة المضادة من أعلى تتقابل مع الأجزاء البارزة من الجسد أو الجسم الموضوع على الخشبة. وتكون النتيجة فى هذه الحالة

الضوء المضاد من أعلى وتأثيره

قطاع جانبي للضوء المضاد من أعلى

مسقط أفقي للضوء المضاد من أعلى

الضوء المضاد يخدم أهدافاً كثيرة ويساهم فى تشكيل رؤية جمالية خاصة

على الممثل مثبت على ارتفاع معين، فيمكن على المسرح أن يضاء من أى ناحية إلى الأخرى دون أن يصل الضوء إلى الخشبة (ضوء عابر). وعموماً يظهر الضوء الجانبى الممثل فى صورة تشكيلية مقصودة، ويضاء وجهه كلياً عندما يلتفت إلى الناحية الأخرى. وفراغياً يعطى الضوء الجانبى الإحساس

نتفادى الظلال الحادة الشديدة.

الإضاءة الجانبية

الإضاءة الجانبية هى النوع الثانى الهام للتعبير بالإضاءة، فطارحات الضوء (البروجيكتور) تكون موضوعة فى ناحية واحدة سواء جانبى الممثل أو أعلاه، وتكون الزاوية التى وضع فيها الممثل منفرجه أى مسطحة، ويكون منبع الضوء

دائماً ما تكون أفكار مصمم الإضاءة تواكب التغيرات، التقدم فى التقنية، التى تحقق الجزء الهام من التجهيزات التى باستخدامها تحقق أهدافها ، فمصمم الإضاءة اليوم، مثل "زالف كولتينا" اكتشف فن استخدام الإضاءة الخاصة من خلال الاستفادة من تطور التقنية الحديثة لتعليق نوعية الإضاءة.

مصمم الإضاءة المحدثون وبصماتهم المجردة أنتجوا التأثيرات البصرية والخيالية للفن الحديث على خشبة المسرح ، وبهذا أصبح لدينا طريق طويل فى إضاءة المسرح من الشموع واللمبة الزجاجية وكما هو قديماً عروض الهواء الطلق إلى عصرنا هذا. المؤثرات الضوئية تغيرت من الإضاءة اللحظية للسماء. فى القرن السابع عشر إلى تقليد الطبيعة ، إلى الإضاءة الرمزية. وأحياناً نجد أن ابتكار شئ جديد وأفكار جديدة تثرى العمل لنظرة أفضل. ولربما كانت هناك الأفكار التى تسعى إلى إيجاد وسائل وعناصر تحقيقها بتطور التقنية.

وما يحضره لنا المستقبل لا يمكن للمرء أن يتنبأ به. لكن فى الماضى ومن خلال التقنية المتنوعة والجديدة أكتسبت الإضاءة دوراً من خلال طرق المعرفة واستخدام ما هو متاح ومتوافر من أجهزة أفادت بنتائجها الصورة المرئية للمناظر المسرحية ، حيث صنعت لنا فى كل عصر دوراً مهماً ومساهماً.

تقنيات أساسية

الأجهزة التى نحن بصددنا الآن تمثل أدوات العمل اليدوية والأولية لمصمم الإضاءة ، ويجب أن نألفها ونطمأن إليها ، ثم نبدأ بإتقان القواعد الأولية والأساسية لتقنيات الإضاءة، حتى يمكن تحقيق أفكار مرئية بالعناصر الأخرى ، كالممثل ، والخشبة وذلك فى إطار متكامل ووضع سليمة للتصميم.

إتجاهات الضوء كطريقة إضاءة

الإضاءة التى تضاء بها الخشبة أبيضاً بها الممثل ، من الممكن أن تغير الصورة المرئية تماماً .. وكإتجاهات ضوئية، نجد أن من أهمها ، (الإضاءة المضادة)، وهى التى توجه مباشرة إلى الممثل، وعن طريقها - وبأماكن تسليط الضوء، يمكن للممثل أن يظهر فى صورة مختلفة فى الشكل المنتج باختلاف أماكن إصدارها، والتى يمكن القول إنها وسيلة تشكيل تضيف إلى البعد الدرامى أثراً وتعمقه.

الضوء الأمامى

عندما يستخدم المرء مساحة الإضاءة الأمامية ، يظهر وجه الممثل بشكل تام فى الضوء وتسوى كل ملامح الوجه وتسطح، ويبدو مملاً، فعندما يضاء الممثلين من زاوية ضيقة من أعلى تختفى عينييه فى ظلال حفر العين وتتسبب فى وضع ظلال مزعجة إلا إذا كانت مطلوبة درامياً، حيث تنحصر الإضاءة على وجه الممثل. ولتحقيق إضاءة أمامية جيدة يوضع البروجيكتور على زاوية 45 من أعلى .. وعلى الأجناب حتى

ملف خاص

ومنذ سنوات كان استخدام الضوء السفلى (الأرضي) عادياً ، فقد كانت الإضاءة الأرضية تتكون من لمبات ، سميت بالإضاءة السابحة ، لأنها كانت في الماضي شعلات تسبح في المياه حتى يتفادى خطر الحريق ، وكان لهذا الضوء تصميم بوضعه في حفرة بطول مقدمة المسرح (الخشبة) ، وفي مسارح كثيرة اليوم أو قليلة نجد تجهيزات ضوء المقدمة ، وهي - كما في الماضي - توجد في حفر أو فوالق بأرضية خشبة المسرح ، وتغطي في حالة عدم استخدامها - بألواح لحماية الممثلين ، وترفع عند الحاجة (الألواح) واتساع هذه الحفر يمكن عامل الإضاءة من أن يعيد وضع اللمبات أو تغييرها لتضيء الممثل من أسفل إلى أعلى.

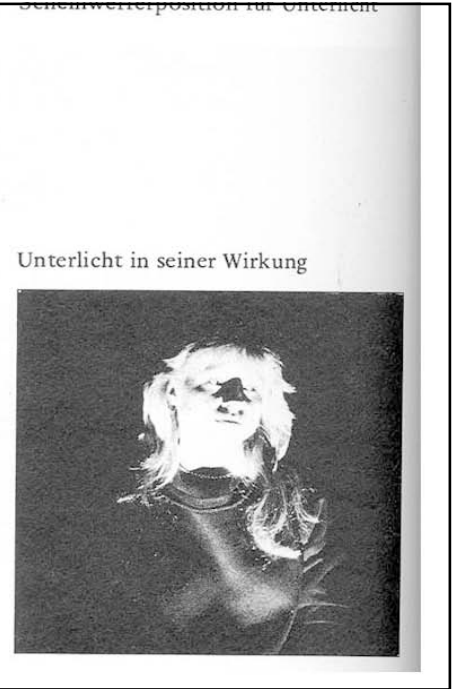
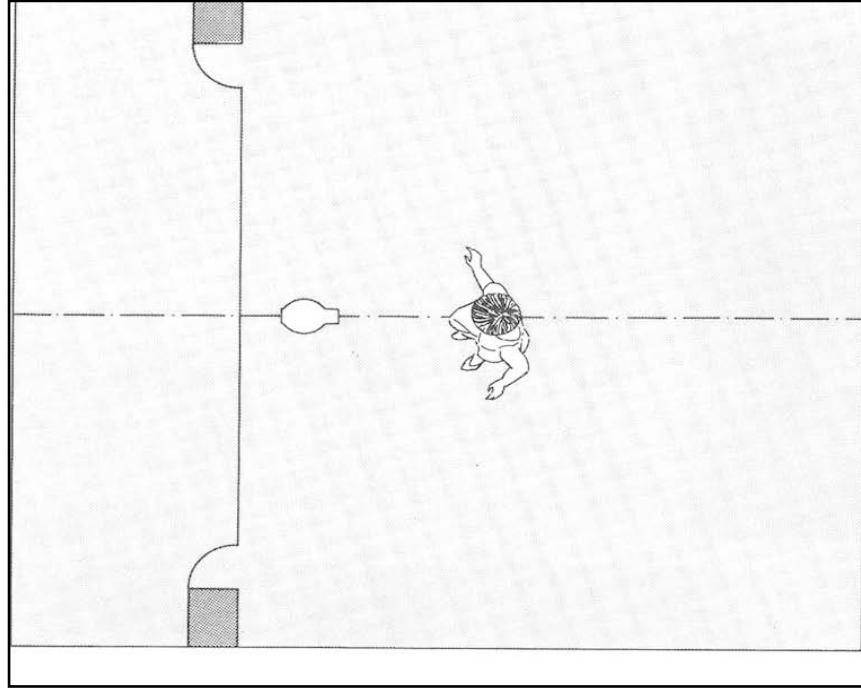
والتأثير الناتج من تقنية (الإضاءة السفلية) أو التحتية يظهر وجه الممثل بشكل موحش ومخيف ومقبض ، وذلك في حالة استخدامه منفرداً ، فعندما تضم مجموعات من هذه اللمبات فإنها تساعد في تحقيق الإضاءة الانتشارية.

تستخدم هذه الطريقة من الإضاءة في مسرحيات ذات جنس خاص ، مثل المليودراما ، ونوعية هذه الإضاءة (كإضاءة عامة) - في الزمن الماضي - تتغير عند استخدام الضوء السفلي - في نفس الوقت - فالجو العام يتغير بفعل الألوان مع التمثيل الصامت فقيمة الإضاءة تعلق لتساهم في تجسيد وتشكيل جسد الممثل وإظهاره في أوضاع فنية مصاحبة بالموسيقى ، علاوة على أن أشكال الديكور وأقمشة الستائر والمفارش يتغير شكلها عندما تضاء من أسفل بدلاً من أعلى .

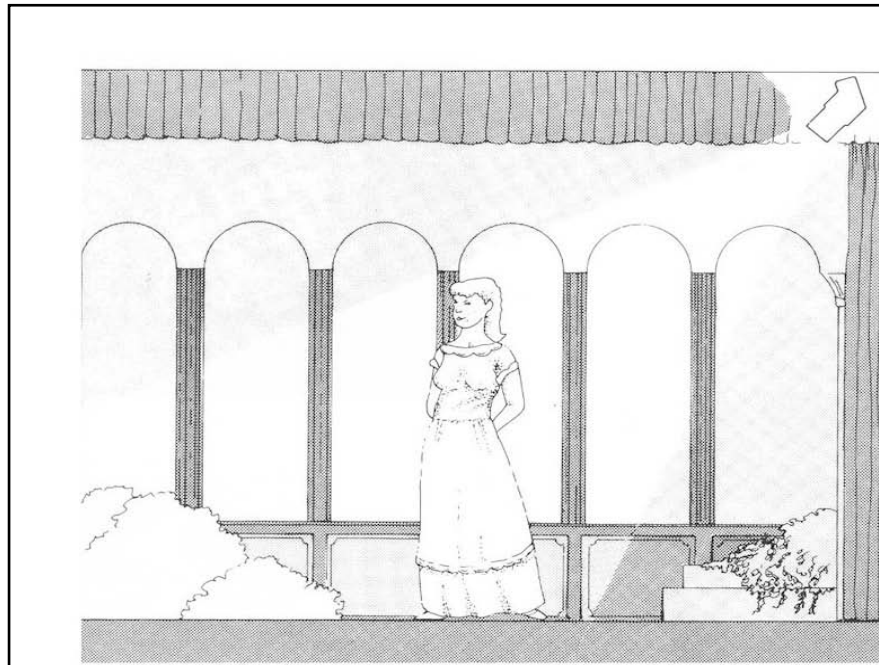
الضوء السفلي يوضع ويستخدم أيضاً عندما يتعلق الأمر بإخراج شكل الأفق وشروق الشمس وغروبها ، وإسقاطها على الستارة الخلفية (البانوراما) من خلف المنظر المسرحي فعند أسفل مؤخرة المسرح (البانوراما) خلفية السماء يكون الضوء أكثر كثيفاً حتى يحصل المشاهد على انطباع البعد وخاصة عندما يوضع الضوء ما بين الأجزاء المنظرية المقامة وبين ستارة السماء ، وفي الحالات العادية يترك المصمم فراغات كافية ما بين أجزاء المنظر.. إضاءة الأقدام السفلى من الممكن أن تكون على مجموعات ملونة ثلاث عندما تستخدم في إضاءة السماء وتسمى (البلائشات) أمشاط الإضاءة

إضاءة الظلال

إضاءة الظلال أو إلقاء الظلال هي فنية إضاءة الممثل عندما يقف أمام مصدر ضوئي فيرى على شكل ظلال ، فعن طريق وضع الممثل أو شكل مجسم أمام هذه الستارة الضوئية ، وهي مثل الضوء المضاد من الخلف ، وهكذا دون أن يقع أي مصدر ضوئي مباشر عليه ، ويمكن استخدام ما يسمى (ستارة الضباب) بحيث تنتج ظلال ناعمة ، وتجعل الممثل كما لو أنه يسبح في الضباب ، أو الدخان ، وبهذا التشكيل ومع إضاءة الليزر تنتج مؤثرات حركية تساهم تعميق الصورة التشكيلية.

ح تجاوزت الإضاءة استخداماتها السابقة بفضل تطور التقنية وخيال المبدعين

الإضاءة الجانبية من أعلي بزاوية ٤٥°

الإضاءة الجانبية من أعلي بزاوية ٤٥°

عندما تستدعي الأحداث ذلك. لكن هناك مشاهد تستدعي ذلك ، ولها تأثيرات مطلوبة - فعلى سبيل المثال - لمجموعة من الممثلين يجلسون على الأرض حول شعلة نار ، أو محاطين بها ، ونجد هنا أن هذه التقنية ضرورية في ذلك المشهد .

من الرأس ، فتصبح النتيجة مقنعة عندما يتعلق هذا الاستخدام بالضرورات الدرامية ، وخطة الإخراج.

الضوء الأسفل

الضوء الأسفل غير طبيعي فهو يجنح إلى التعبيرية ، فهو يستخدم قليلاً هذه الأيام

مفيدة درامياً ، ومقبولة للعمل الفني ، نتيجةً للتباين القوي وتبلغ ذروتها عندما تضاء بانحراف زاوية الإسقاط ، ويلون أزرق مثلاً وذلك على جسد جندي مثلاً في حالة ترقب ، أو خنجر في وضع تحفز ، أو سيف أو صدرية محارب (تدريج الصدر) أو أجزاء

ملف خاص

الإضاءة ..

من أدوار الكومبارس والجوقة .. الى أدوار البطولة فى الصراع الدرامى

فالمسارح على حد قوله غير مجهزة بشكل حديث وتفتقد لعدد كبير من أحدث الأجهزة والتقنيات، ويواصل: وبذلك فلا يمكن توفير تدريب عملى جيد لدراسى الإضاءة، بجانب أن الدراسة الأكاديمية فى مصر لا تقدر وقتا مناسباً لتدريس الإضاءة بل هى جزء من قسم الديكور، وبعد وفاة د. محمد حامد لم يعد هناك من يهتم بتدريس الإضاءة بشكل جيد يجمع بين الناحيتين النظرية والعملية سوى أسماء قليلة جداً مثل صبحى السيد ونبيل الحلوى وعبد المنعم مبارك، ومن الطبيعى أن يكون هناك قسم خاص بالإضاءة خاصة بعد التطور المذهل فى دور الإضاءة داخل العرض المسرحى حيث أصبحت عنصراً أساسياً ومهماً فى الرؤية الدرامية، وهناك عروض كثيرة تقوم وتعتمد على عنصر الإضاءة وحده.

حيوية الإيقاع

أما د. هانى مطاوع فيعتبر أن مفهوم السينوغرافيا وارتباط الديكور بالإضاءة وكافة عناصر العرض المسرحى قد أعطى الإضاءة حقها فى التأثير فى مدى حيوية العرض وإيقاعه، وأضاف: من الناحية النظرية هناك الكثير من نظريات الإخراج المسرحى التى تتحدث عن دور الإضاءة وتوظيفها داخل العرض المسرحى، ومن الناحية العملية فإن مصمم الإضاءة يحتاج إلى خبرات تقنية وفنية، وحالياً زادت بشكل كبير حزم الإضاءة فى العرض الواحد وأصبحت تحتاج إلى دراسة مستقلة ولكن لا يمكن اكتمال هذه الدراسة بدون مسارح مجهزة بشكل حديث وضخم وحتى الآن مازالت مسارحنا تعمل بالطرق القديمة وغير مجهزة، مما يعوق فكرة الدراسة المستقلة.

ومن وجهة نظره يرى المخرج سمير العصفورى أن الإضاءة كانت ولا تزال هى العنصر الأهم فى العرض المسرحى بل ويعتبرها أهم من الديكور، بل ويذهب العصفورى إلى ما لا يعلمه الكثير عن وجود ديكور مصنوع كله من الإضاءة، ويواصل العصفورى: الإضاءة علم له حرفية وهندسة عالية ويختلف توظيفها من عمل لآخر، وقد تطورت بشكل كبير فى العصر الحالى على مستوى الرؤية أو الأجهزة لكنها للأسف لم تتطور بعد فى مصر، ودراسة الإضاءة جزء من دراسة التصميم المسرحى المرتبط بالديكور والحيل المسرحية وأصبحت حالياً مرتبطة بشكل وثيق بالتكنولوجيا الحديثة والرقمية، وفى مصر هناك فراغ كبير فى الدراسة الدقيقة لفنيات وتقنيات المسرح مثل الإضاءة والديكور والماكياج والتى بدونها يصبح المسرح ضعيف المستوى ولا يصنع متعة، ومن المفروض أن تكون هناك أقسام متخصصة لتدريس هذه التخصصات بشكل دقيق، ولكن للأسف يسودنا تخبط وجهل شديد والمفروض أن مصمم الإضاءة فنان تشكلى فى الأصل وليس كل كهربائى قادر على تصميم الإضاءة، وكذلك القوى المحركة التى لم يتم العمل بها فى مصر حالياً ومازلنا نعتمد على الحبال، والقضية الحقيقية الآن هى ربط المسرح بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة ونحن نعلم الجيل الحالى لأنه لا يوجد لديه الدراسة الدقيقة المتخصصة ولا الأجهزة المحترمة التى يتدرب عليها بشكل عملى، وأتمنى وأحلم بأقسام متخصصة بكليات الهندسة فى مصر لدراسة تقنيات المسرح ووجود تخصصات علمية دقيقة تعمل على تطوير تقنيات وتكنولوجيا المسرح.

لا تستحق

أما د. أحمد حلاوة فله رأى مخالف حيث يرى أن الإضاءة تتبع المنهج الإخراجى، فالإضاءة لها خصائص وأدوار مهمة تنبع من المنهج الإخراجى الذى يقوم عليه العرض المسرحى، ويضيف حلاوة: ولهذا يجب على مصمم الإضاءة أن يفهم منهج المخرج ويعرف ما يريده المخرج ثم يوظف تقنياته وجمالياته للوصول لهذا الهدف، وحالياً يتم تدريس الإضاءة كجزء من مناهج الديكور وكذلك الإخراج، وذلك لدورها المهم كوظيفة جمالية ونفسية وتعبيرية، والمخرج يجب أن يكون موهوباً فى التشكيل، ومسرح الصورة اليوم يهتم بالتكوين والتشكيل وعلاقات الكتلة بالفراغ والظل والنور، وفى معهد السينما الإضاءة تتبع قسم التصوير، وبما أن الإضاءة لها دور جمالى ودور فكرى وكلاهما يتبع المخرج، فلا أرى ضرورة لتخصيص قسم لدراسة الإضاءة.

مهدى محمد مهدى

سمير العصفورى

سيد الإمام

هانى مطاوع

د. أحمد حلاوة

فى الشكل المسرحى أمثال مايرهولـد، وأدولف ابيا، وانطوان آرتو، فى الأساس فنانين تشكليين أو على الأقل لديهم ثقافة تشكيلية لذلك غيروا شكل الصورة المسرحية بما يملكونه من خبرات دقيقة ومتخصصة، ونحن نحتاج إلى دراسة التخصص الدقيق التى توفر الدراسة النظرية والعملية، وفى الدول الغربية يوجد لكل عرض مسرحى مخرج مجاميع ومخرج حركة ومخرج للتقنيات وفى النهاية مخرج عام للعرض ولا تحدث أية مشاكل لأن لكل فرد مهمته المحددة والمعروفة للجميع، كذلك نحن مقصرون فى تطوير تقنيات خشبة المسرح ومازلنا نعمل باللمبة 1000 وات واليوم هناك اللمبة 40 وات التى تؤدى نفس الدور وأقل حجماً بكثير، وبالفعل نحن نحتاج إلى قسم دقيق ومتخصص فى الإضاءة مع نقلة نوعية على مستوى التقنيات المستخدمة فى مسارحنا.

ويتفق د. حسين العزبى مع الكلام السابق حيث يرى أن هناك تقصيراً شديداً فى الاهتمام بالإضاءة على مستوى الدراسة الأكاديمية والعملية،

هل تستحق شعبة

خاصة فى المعاهد

والأكاديميات؟

فى زماننا هذا .. ومع كل ثانية جديدة .. نحن على موعد مع تطور تكنولوجى جديد يلقي بظلاله وتأثيراته على قطاعات الحياة كافة .. وكان للفن بأنواعه ومنها المسرح نصيب كبير من هذا التطور التكنولوجى .. وبالأخص التقنيات المسرحية المتعلقة بالديكور والإضاءة وتغيير المناظر على خشبة المسرح .. تنوعت وتطورت المناهج المسرحية وظل كل منها يحاول توظيف هذا التطور التكنولوجى لصالح منهجه المسرحى .. ومع هذا التطور التكنولوجى والتنوع المنهجى .. تبدلت وتطورت أدوار الإضاءة داخل العرض المسرحى حتى وصلت فى بعض العروض والمناهج المسرحية الى البطل الرئيسى للعرض .. كما فرض المفهوم الجديد لمصطلح السينوغرافيا علاقات جديدة بين الإضاءة وغيرها من عناصر العرض المسرحى .. وفى الأسطر القادمة نحاول أن نبين الأدوار والمهام التى تختص بها الإضاءة .. لنطرح السؤال الأهم .. هل تحتاج الإضاءة إلى قسم أو شعبة خاصة فى المعاهد والكليات التى تدرس المسرح؟

يؤرخ د. سيد الإمام للإضاءة قائلاً: توظيف الإضاءة مر بمرحلتين، الأولى ما قبل الواقعية، والثانية هى مرحلة ما بعد الواقعية والتى تبدأ بالحدث، فى المرحلة الأولى كانت وظيفة الإضاءة هى إنارة المشهد للجمهور وكانت أغلبها نهائية حيث كانت تقام العروض نهائياً، ثم الكلاسيكية الجديدة التى استخدمت الشموع للإنارة حينما كانت تقدم العروض ليلاً، وفى المرحلة الثانية أصبح للإضاءة دور كبير فى العرض المسرحى، وأصبح لها تأثير كبير فى الجانب النفسى للمشاهد وللشخصيات ولها علاقة وثيقة بالشكل بما تطرحه أو تضيفه للتأثير الكلى للمشاهد، وتأثيرها على التكوين الموجود على خشبة المسرح عن طريق التحكم فى مسار الإضاءة فمثلاً الإضاءة الرأسية (الشدش) تقوم بتصغير حجم الأجسام والإضاءة السفلية تقوم بعمل استطالات للأجسام، كذلك تجسيد الجو النفسى للمشاهد مرتبط بعمل استطالات والتفاعل بين الإضاءة والصيغيات المتمثلة فى ألوان الديكور والملابس والاكسسوارات ويجب على مصمم الديكور مراعاة كل هذه الأمور.

وعن تدريس الإضاءة أضاف الإمام: هناك قسم للإضاءة والمناظر المسرحية يقوم بتدريس هذه الموضوعات، وطبعاً مطلوب شعبة إضاءة بهذا القسم مثل كل الدور الغربية حيث يوجد أيضاً فى كل عرض مصمم إضاءة له مهام محددة، ولكن عندنا المخرج جزء من مرض الشخصية العربية حيث يقوم أغلب المخرجين بتصميم الإضاءة لعروضهم، ولكن يجب مراعاة فكرة التخصص الدقيق وكل مهنة على خشبة لها مهامها المحددة والدقيقة والتى تحتاج إلى دراسة وخبرة متخصصة، والمخرج يتعامل مع قوى فنية متعددة عليه أن يقوم بالتنسيق بينها.

يتفق معه د. عبد الرحمن عبده وبكل صراحة يضيف: حتى الآن نقوم بتدريس الإضاءة بشكل نظرى حتى أنا، ولا يوجد من يهتم بالجانب العملى سوى صبحى السيد حيث تدرب عملياً بشكل جيد، ونحن نفتقد مصممين إضاءة أمثال شكر عبد الوهاب الذى كان يعمل ثم يقوم بالتظليل لأعماله، ونحتاج لتطوير دراسة الإضاءة للجمع بين الدراسة النظرية والعملية.

الإضاءة / البطل

ومن جانبه يرى الفنان فادى فوكيه أن عنصر الإضاءة أصبح عنصراً أساسياً فى العرض المسرحى بل وأحياناً كثيرة تكون الإضاءة هى البطل، وكذلك فكرة السينوغرافيا تربط العناصر ببعضها البعض، ولا بد أن تكون عين مصمم الإضاءة مدربة على اللون والكتلة والفراغ وعلاقات بعضهم البعض، ويواصل فوكيه: الأسماء التى أحدثت ثورة

ملف خاص

لا يوجد عرض مسرحى بدون إضاءة، وفنى الإضاءة المسرحية هو بمثابة الجندى المجهول الذى يعمل لصالح العرض ويشارك فيه بشكل أساسى، ويحتاج الفنى فى البيت الفنى للمسرح لمواصفات خاصة حتى يتمكن من التعامل مع الأجهزة القديمة التى ربما تؤثر سلبا على العرض المسرحى اذا لم يتوفر لها فنى ماهر بعمله، فى هذا التحقيق يتحدث فنيون الإضاءة عن مشاكلهم.

فنيو الإضاءة بالبيت الفنى يطالبون بتطوير المسارح والأجهزة

محمد صالح فنى إضاءة بمسرح قال "الأجهزة مستهلكة جدا وبعضها يرجع الى الثمانينيات، وأحيانا ما تمنعنى الحالة السيئة للمسرح نفسه من استخدام الإضاءة بشكل جيد لأنها ستكون بمثابة حمل زائد على شبكة الكهرباء، وهذه الأزمة تحديدا نعانى منها فى مسرح السلام وأحيانا أضطر للتوصيل بالمحول الرئيسى فى الشارع خارج المسرح وهو أمر خطر لأن المحول نفسه قديم جدا أعتقد أنه يرجع للمستينات ومن المفترض أن يتم تغييره، لذلك فالإضاءة التى يتم استخدامها فى المسرح لا تكون كافية وتؤثر على الشكل النهائى للعرض المسرحى".

وأشار صالح إلى أن مسرح السلام من المفترض أن يخضع للتجديد منذ فترة طويلة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن رغم توفر المال اللازم لذلك حسب قوله، مؤكداً على وجود عدد من العدسات المكسورة فى المسرح وبروجكتورات يجب استبدالها بأخرى لأنه فى كل مرة نطالب بأجهزة، نحصل على أجهزة قديمة من المسارح الأخرى تعانى من نفس المشاكل.

وطالب صالح بتنظيم دورات تدريبية خارج مصر مشيراً إلى أن المهندس حازم شبل أخبرهم من قبل عن وجود دورات تدريبية فى إحدى الدول الأوروبية مخصصة لمصر تحديدا لكن المفاجأة أن البيت الفنى للمسرح لا يرسل أحدا للمشاركة فيها.

أشرف عبد الباقي من فرقة مسرح الشباب «المسرح العائم» أكد أن الأجهزة كلها بايطة، وأنه لا يوجد بروجكتورات من 20 سنة ولا يوجد اهتمام بتجديدها، وهناك نقص فى الكثير من الأجهزة، مشيراً إلى أن هذه المشاكل والطريقة الغربية التى تعمل بها الأجهزة فى مسرح الدولة هى السبب الرئيسى فى عدم قدرة الفنيين على العمل فى السوق التجارى او الخروج لمهرجانات دولية للمسرح لأنهم لا يتمكنون من التعامل مع الأجهزة الحديثة هناك.

وأشار أشرف إلى أن الأجهزة التى تجلب لمسرح الدولة هى من أسوأ الأنواع وبمواصفات مختلفة تماما عن المطلوب ويرجع ذلك للفساد والرشاوى على حد قوله، مضيفاً أن المسئول يكون من مصلحة إرسال الأجهزة للصيانة عندما تتعطل ليحصل على فائدة من ورائها وهناك ملف كامل أمام النيابة حالياً بمخالفات من هذا النوع، بل إن الغريب فى الأمر أن لدينا جهازاً فى الصيانة منذ أربع سنوات ولا نعرف عنه شيء حتى الآن فى حين أننا نقوم بتأجير أجهزة إضاءة من نفس الشركة وهو تضارب غريب.

ملاك من «المتربول» قال إن المشاكل لا تنتهى أبداً والفنيين فى البيت الفنى للمسرح يعانون بشكل دائم من الأجهزة والأعطال المستمرة، فالمسرح بالكامل يحتاج للتطوير على مستوى الأجهزة او خشبة المسرح، وكل العاملين فيه يحاولون تكيف أمورهم على الظروف المتاحة حتى يستمر المسرح فى العمل، معتمدين على جهودنا الذاتية فى علاج المشاكل والتحايل على الأعطال حتى لا يقال أننا السبب فى تأخير العرض المسرحى أو الإضرار به وبخلاف ما قيل.

ينفى **حسن رشاد** من المسرح القومى وجود أية مشاكل لدى فنى

الإضاءة فى البيت الفنى للمسرح مؤكداً أنه يمكنهم التعامل مع كافة انواع الأجهزة نتيجة لعملهم خارج مسرح الدولة لأن أغلب الفنيين لديهم خبرة فى القطاع الخاص ولا يحتاجون لدورات تدريبية لتعرفهم على الأجهزة ومن يبحث عنها هو صاحب افق ضيق ولا يمتلك الخبرة الكافية، وأشار إلى أن د. هدى وصفى اهتمت بفكرة الدورات التدريبية بشكل كبير أثناء إدارتها للمسرح القومى ونظمت ورشة تدريبية للفنيين مع خبير فرنسى وقتها، لكن البعض أهمل ولم يهتم بالمشاركة فيها.

وأكد رشاد أن المسرح القومى كان لديه أحدث الأجهزة قبل أن يحترق عام 2008 وينتقل العاملون فيه الى مسرح ميامى ومن افضل الماركات "جالاكسى"، مؤكداً أيضاً على أن كل عام يشهد تطور جديد فى مجال أجهزة الإضاءة ومن الصعب مواكبتها .

وأشار إلى أن افتقاد التخصص أحيانا ما يكون سببا فى الخلل، على سبيل المثال تكليف شخص بالعمل فى الكهرباء وهو بعيدة عن تخصصه تماما ولا يعرف عنها شيء، بينما لا يمكن أن يتحول الكهربائى إلى فنى إضاءة لأنها تقنيات صعبة عليه حيث إن مساعد الكهرباء ربما يكون غير متعلم فى حين أن فنى الإضاءة المسئول عن الأجهزة لابد أن يكون حاصلاً على دبلوم.

وعلى الجانب الآخر قال **إسماعيل مختار** المسئول عن إدارة التدريب بالبيت الفنى للمسرح أنه يجرى حالياً الإعداد لدورة تدريبية بناء على طلب الفنيين ستعقد فى شهر ديسمبر 2011 أو يناير 2012 يتولى التدريب فيها ياسر من الأوبرا وعمرو عبد الله والمهندس حازم شبل.

وأشار إلى عدم صحة ما يقال عن إهمال الإدارة لتنظيم دورات تدريبية لفنيون الإضاءة حيث انه سبق تنظيم دورة فى مسرح ميامى منذ ستة اشهر فقط فى تقنيات الإضاءة مع حازم شبل، إلا أنهم طلبوا وقتها تنظيم دورة ثانية فى الثقافة المسرحية وتاريخ الفن وكيفية وضع خطة إضاءة فنية.

وقال أحد فنيين الإضاءة «رفض ذكر اسمه» من فرقة مسرح الشباب قال نحتاج لدورات تدريبية وأجهز حديثة، حيث إن أحدث جهازين فى البيت الفنى للمسرح يرجع عمرهما لأربع سنوات، الأول فى مسرح السلام والثانى فى مسرح ميامى وتم تدريب فردا واحدا أو اثنين فقط للتعامل معهما، فى حين أن الأغلبية العظمى من أجهزة المسارح قديمة وتتفاوت أعمارها ما بين 10 و 15 سنة ويتعامل معها الفنيون بالخبرة والتعود.

وقال نطالب بتحديث الأجهزة خاصة "بروجكتورات الإضاءة" ووحدات التحكم، كما نطالب بدورات تدريبية أكثر تطوراً تواكب العصر الحديث، لأن فنى الإضاءة بالبيت الفنى عندما يخرج فى عمل تابع لوزارة الثقافة يصطدم بأجهزة مختلفة تماما عن التى اعتاد عليها وربما لا يتمكن من التعامل معها، مشيراً إلى وجود قصور فى الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها للفنيين حيث سبق أن شارك فى دورتين الأولى فى الاذاعة والتليفزيون ولم تهتم بالإضاءة المسرحية ، والثانية فى مسرح ميامى مع المهندس حازم شبل وهى فى رأى نائل دورة إضاءة عادية اعتمدت على خبرة حازم شبل ودراسته فى الخارج.

وأشار إلى أن رئيس البيت الفنى للمسرح السيد محمد على وعد بالاتفاق مع العلاقات الثقافية الخارجية على تنظيم بعثات ودورات تدريبية لفنيين الإضاءة والصوت، إلا أن الوعد لم يفعل حتى الآن.

نائيل أضاف: أن فنيون الإضاءة اعتادوا على إصلاح الأجهزة بأنفسهم إذا ما أصيبت بعطل ما يحكم معرفتهم بها، لأن هذا يعتبر أوفر وأكثر عملية وحتى لا يتوقف العرض لفترة طويلة فشرركات الصيانة من الممكن أن تؤخر الأجهزة لعدة أشهر وتحصل على مبالغ خرافية، نحن ينطبق علينا المثل القائل "بنغزل برجل حمار" ونحاول باستمرار الحفاظ على الأجهزة بأية طريقة ممكنة حتى لا نضطر لإرسالها للصيانة وتعطيل العرض المسرحى خاصة وأن حالتها أصبحت سيئة جدا .

منى شديد

حسن : ليس لدينا مشاكل

وغياب التخصص

ونقص الخبرة سبب الخلل

محمد صالح

السيد محمد على

محمد صالح : الأجهزة

مستهلكة جداً وبعضها

يرجع إلى الثمانينيات

على مؤسسات وزارة الثقافة الاهتمام بإرسال بعثات للخارج لدراسة فنون الإضاءة والعناصر الأخرى التى تتطور كل يوم فى العالم كله

Amr Hassaan

ملف خاص

عدة الشغل ..

لا تكتفى بها وابحث عن الجديد دائما

هيكل طويل وضيق يحتوى على واحدة أو أكثر من العدسات المحببة التى تستخدم لتجميع الضوء وتوجيهه عبر أسطوانة بها عدسة أو عدة عدسات أخرى .. وله العديد من الأشكال والمقاسات المختلفة.

ومن أدوات الإضاءة أيضا " بيت المصباح " وهو عبارة عن محتوى معدنى أو بلاستيكي يستخدم كجسد للمصابيح ليمنع تشتت الضوء فى اتجاهات غير مرغوب فيها وهى تغلف كل الأجزاء فيما عدا العدسة أو ثقب مسار الضوء وتضاف إليه بعض الأجزاء من أجل تقليل الحرارة وزيادة كفاءة المصباح ويستخدم البلاستيك بدل المعدن فى بعض أنواعه للتخفيف من وزنه.

ومن الأدوات الهامة التى لا غنى عنها لمصمم الإضاءة " العدسة " وهى فجوة فى بيت المصباح ينطلق منها شعاع الضوء ولها العديد من الأشكال المصممة بهدف السيطرة على الشعاع الضوئى من خلال بعض التركيبات كعلب معدنية أو حدود مضلعة ودائرية.

أما " العاكس " فهو أداة حيوية توضع خلف أو حول مصدر الضوء لتوجيه مزيد من الضوء المشتت نحو العدسة أو ثقب مرور الضوء .. وهى مع العدسة تخلق التأثير الضوئى المطلوب .. وكل وحدة ضوئية لها عاكس مميز .. ومن الأشكال المميزة له العاكس الضوئى الذى يلحق بالمصباح ليفرق الشعاع الضوئى من خلال بؤرتين إلى شعاعين ثم يعودا ليتحدوا فى نقطة محددة.

وهناك أيضا " الليوك " وهى دعامة ضوئية معظمها على شكل " يو " على كل طرف من طرفيه مصدر ضوئى يخرج منهما شعاعان يمكن أن يتقاطعا حسب زاوية ميل كل طرف ليخلق زاوية ضوئية تمثل إطارا يشكل عدد منها منظرا مرسوما ومحددا من قبل المصمم.

ومن الأدوات المهمة فى الإضاءة الحديثة " البروجيكتور الشعاعى " وهو مصدر ضوئى ذو تجهيزات خاصة لإنتاج شعاع ضوئى ضئيل جدا ومركز ويستخدم فيه اثنان من العاكسات .. عاكس أساسى مكافئ للضوء .. وعاكس ثانوى للرؤية .. حيث يوضع العاكس الأساسى أمام الضوء ليوجه الأشعة المتوازية إلى العاكس الآخر مما يقلل من تسرب الضوء إلى أقصى حد والنتيجة شعاع مكثف بشدة لا يمكن السيطرة عليه بسهولة.

وأداة أخرى هى " الفولتو سبوت " وهو مصدر ضوئى ملحق به مشغل ليتحكم فى حركته حيث يتحرك حول محوره فيعطى ضوءا مركزا يمكن السيطرة عليه أيضا .. وتستخدم هذه الأداة لتحريك الضوء على خشبة المسرح .. ويكثر استخدامه فى مسارح الموسيقى والأوبرا لتسليط الضوء على نجوم العرض ولها أحجام متعددة.

إنها مجموعة من الأدوات التى يجب أن يدركها المصمم جيدا إلى الحد الذى يجعله لا يشغل باله بها عند وضعه للتصميم بعد ذلك .. ولن يتحقق ذلك إلا بكثير من التدريب والتعود على استخدام هذه القطع وأنواعها المستحدثة والإطلاع على الجديد منها وذلك فى سبيل الوصول إلى مرحلة متقدمة من مراحل الإجابة والإبداع.

لكل فنان ريشاته وأدواته .. ولفنان الإضاءة ومصممها أدواته أيضا .. التى تختلف من مكان لآخر .. ولكنها تتفق فى وظائفها لتعود وتختلف من جديد فى استخداماتها حسب بلدها ومصممها وأسلوبه وتكنيكة .. فيسمونها الوحدات فى بعض الدول والمعدات فى غيرها والفوانيس فى أماكن أخرى .. يتلاعب بها البعض ملتزما بقواعد الرواد ومن سبقوه حسب تقاليد مسرح هذه البقعة أو تلك بينما فى أماكن أخرى يتحرر المصمم من القواعد .. كل منهم على طريقته.

ومن أدوات الإضاءة التى لا خلاف عليها " مصدر الضوء " أو المصابيح منها " التنجستن هالوجين " والذى تحسن ضوءه بإحلال الغاز بدلا من الهالوجين الخامل .. وهناك أيضا ضوء الفلورسنت والذى بات الاعتماد عليه أكبر فى الفترة الأخيرة .. ولكنها تعاني من عدة مشاكل جارى البحث عن حلول لها منها ضعف الضوء نتيجة أنه لا يعمل بالطاقة الكاملة وأيضا لا يصدر ضوءا من نقطة واحدة أى ليس له منطقة تركيز محددة.

وهناك أيضا المصابيح عالية الكثافة " الاتش اى دى " .. والتى تتميز بإنتاج الضوء شديد اللمعان .. وكذلك " الاتش ام أى " وهى مصابيح مركبة من مخلوط اليود ومواد أخرى وإن كانت قليلة الاستخدام .. أما الأكثر شيوعا فى عالم المسرح فهى مصابيح الليدز .. وهى مثالية فى هذا المجال من حيث الشدة ولكن يعيبها هى الأخرى أنها غير مركزة.

ويمكن تقسيم مصادر الإضاءة إلى نوعين من حيث الحجم وهما " الفلود لايت " والتى تضيئ مساحة واسعة والتحكم فيها صعب إلى حد كبير .. و" السبوت لايت " والتى تنتج ضوءا يضيئ مساحات ضيقة ويمكن التحكم فيه بشكل أكبر كشعاع ضوئى.

وللفلود لايت أنواع متعددة منها " بار لايت " والتى تستخدم عند الحاجة إلى كمية ضوء كبيرة مسطحة .. وهى وحدة إضاءة بسيطة تشبه كشافات السيارات .. والعاكس فيها جزء لا يتجزأ من الكشف .. وأشعة الضوء الخارج منها لا يمكن تعديل مسارها إلا بتغيير اتجاه الكشاف أو المصباح نفسه .. وتتميز هذه النوعية بتكلفتها المنخفضة وخفة الوزن وسهولة الصيانة والمتانة العالية .. وتعد عدساتها الأكثر ضيقا.

وهناك أيضا " ستريب لايت " أو الضوء الشريطى .. وهو عبارة عن مجموعة مصابيح مترابطة أفقيا بشكل مستقيم أو دائرى متعددة الألوان أحمر وأخضر وأزرق وغيره .. وهى تستخدم عند الحاجة لأشعة ضوئية متجاورة بمسافات بينية مختلفة حسب عدد المصابيح المضاءة.

ومن الأنواع كثيرة الاستخدام " سكوب لايت " وهو عبارة عن علبة دائرية بدون عدسات ملحقة بعاكس بيضاوى .. ويتميز بأنه رخيص الثمن جدا .. ولكن ضوءه غير مركز .. حيث يستخدم لإنارة خشبة المسرح من أعلى أو لإنارة خلفيتها.

والسبوت لايت له أيضا عدة أنواع وأشكال منها " الفريزنل " وهى ذات هياكل صغيرة. واكتسبت اسمها من استخدام عدسات الفريزنل بها .. وهى رفيعة تتميز بسيطرتها الشديدة على كمية الضوء المنبعثة وهناك أيضا " البروفيل سبوت " وهو عبارة عن

ملف خاص

اعرف قاموسك وانطلق ..

الألوان.

وعليك إذا كنت ترغب أن تمارس تصميم الإضاءة أن تستمر في جمع كل المصطلحات التي تدرك بالتجربة حاجتك المستمرة إليها حتى تجيد عملك الضوئي وتبدع فيه.

والممثل أو المؤدى على خشبة المسرح .. و" الوات " وهى وحدة قياس القوة الكهربائية .. وأيضا " التون " وهو مقياس متوسط قيمة اللون فى الشعاع الضوئى .. وأيضا " توافير " وهو ضابط أو محول يسمح بتوصيل اثنين من مصادر الضوء معا .. وأخيرا " واش " وهو عبارة عن عدد من الكشافات الكهربائية متصلة معا وحيدة أو متعددة

اللونية " وتعنى معيار أى لون ضوئى بالنسبة للضوء الأبيض .. و" الكفاءة الضوئية " وهى نسبة الضوء المنبعثة من الطاقة المستهلكة .. ويضاف إليها " زاوية المجال " وهو الجزء الخارجى من المخروط الضوئى والذى لا تقل كثافته عن 10٪ من الحد الأقصى لطاقة الشعاع الضوئى الكلية.

وأيضا " جيل " وهو وسيط بلاستيكي يستخدم لتغيير لون الشعاع الضوئى .. و" الأرضى الكهربى " وهو طرف الكابل الكهربى المتصل بالأرض بدافع تحقيق الأمان للعنصر البشرى .. و" اللومين " وهو مقياس كثافة الضوء الناتج عن المصدر الرئيسى.

ومن المصطلحات الهامة كذلك " السايث لاين " وهو أقصى حد يمكن أن يراه المتفرجون من خشبة المسرح .. وهناك كذلك " الطيف " وهو مجموعة من الألوان تنتج من مرور شعاع ضوئى صادر من الشمس عبر منشور ثلاثى مكونة من سبعة ألوان هى الأحمر والبرتقالى والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجى.

ومجموعة أخرى من المصطلحات تضم " المرمى الضوئى " ويعنى المسافة بين مصدر الضوء

جمع كيرون كل ما يخص الموسيقى وآلاتها فى مدونة خاصة .. وأخذ يجمع بعض المعلومات الهامة عن كل كلمة أو مصطلح .. ليعد قاموسه الخاص والذى أخذه عنه آخرون ويات "قاموس كيرون للمصطلحات الموسيقية" .. وعلى كل صاحب أو محب لمهنة أو فن أن يكون قاموسه الخاص .. فابدأ من الآن إن كنت مهتما من خلال بعض المصطلحات والمفردات وضع قاموسك لتصميم الإضاءة.

ويمكن أن تبدأ قاموسك بهذه المصطلحات .. " التيار المتردد " وهو الموجات الكهربائية التى تعمل بها جميع الأجهزة وتحدد كمية الكهرباء التى يحتاج إليها كل منها .. " الأمبير " وحدة قياس التيار الكهربى AMP وكذلك " الأيرون " وهو الجزء المنخفض والمعتم من خشبة المسرح.

وهناك كذلك " الأرينا " وهى الخشبة التى يحيط بها الجمهور من الجهات الأربع .. " اليوم " وهو مسار الإضاءة العمودى .. وأيضا " كانديلا " وهو وحدة ضوئية تصف كمية الضوء المنبعث من المصدر .. و" كاسر الدائرة " وهو مفتاح كهربى يحمى الدائرة الكهربائية بفتحها آليا إذا زادت كمية الكهرباء عن الحد المطلوب.

ويجب أن يضم القاموس كذلك " درجة الحرارة

عائلة الديمير والكونسول ..

وغيرها .. كما أنه يقلل من الطاقة المهدرة والمخرجات المشعة الضارة .. ويقلل أيضا من التكلفة فى المجلد من خلال الحفاظ على الأجهزة وحمايتها .. ويزيد من مرونة عملية الإضاءة باستخدام المفاتيح والحساسات المزود بها.

أما نظام تحكم الإضاءة الجمالى فالغرض منه السيطرة على سمات وخصائص الضوء الصادر من حيث الوضوح والسطوع والسمات الجمالية المختلفة .. ويعد " الديمير " الجهاز الرئيسى حيث يتم من خلاله تغيير درجة سطوع الضوء .. وذلك عن طريق زيادة أو نقص فرق الجهد أو متوسط الطاقة الخاصة بالمصابيح والكشافات كما يمكن تغيير كثافة الضوء الصادر.

ونظرا لأهمية الجانب الجمالى فى المسرح فإن الديمير يحتل أهمية كبرى خاصة وأنه مميز وفريد فى عمله .. وللديمير عدة أنواع تتوقف قيمة كل واحد منها على مدى مقدار التغير الحادث بين أعلى وأقل قيمة للسطوع والكثافة .. وكفاءته فى التعامل مع الوحدات الصغيرة للجزء المنخفض من المسرح وكذلك الوحدات الكبيرة كالتريكات الضوئية التى تشمل الخشبة بأكملها أحيانا .. وهناك نوعيات حديثة منه يتم التحكم فى الضوء من خلالها رقميا.

حاول العم كريس أن يعي ويدرك ما عرفه عن هذه الأنظمة الحديثة .. ورغم فشله فى بداية الأمر .. فقد كرر المحاولة حتى أدرك هدفه نظريا وعمليا أيضا .. وضرب مثلا يحتذى به وعاد إلى مهنته بحلة حديثة ومتطورة .. أحس بأنه بات ملكا وهو يتحكم فى كل ما حوله بواسطة الديمير والكونسول وعائلتهما.

على جميع أدوات وأجهزة الإضاءة وحده أو كجزء من نظام متكامل مع أجهزة تجميع الضوء الطبيعى ويستخدم للسيطرة على الإضاءة داخليا وخارجيا على حد سواء .. والنظام مزود ببرمجة خاصة .. حيث يقوم المصمم بإدخال مجموعة من الأوامر يمكنه من خلالها السيطرة والتحكم فى جميع الأجهزة .. متى تضى الكشافات ومتى تطفئ وغير ذلك.

يعمل نظام التحكم من خلال معالج مدمج به " بروسيسور " أو حاسب آلى منفصل ملحق به واحدة أو أكثر من لوحات التحكم .. أو يعمل باللمس من خلال جهاز " كونسول " خاص لمثل هذه النوعية من الواجهات .. ويمكن أن يحتوى على طرف اتصال لاسلكى .. وهذا الطرف وهذه الواجهات تسهل على المستخدم التعامل معها.

والكونسول هو لوحة المفاتيح التى تسمح بالتحكم فى أكثر من مصدر ضوئى فى آن واحد .. وهى تستخدم فى أنظمة تحكم الإضاءة الوظيفية والجمالية فى آن واحد .. فمن خلالها يسيطر المصمم على عمل الكشافات وأجهزة الإضاءة فى كمية وكثافة الضوء الصادر .. وله أنواع مختلفة تبعاً لتطور الرقائى الإلكترونية ومستلزماتها.

ومن مميزات وفوائد نظام تحكم الإضاءة الوظيفى التحكم فى مصدر ضوئى أو عدة مصادر أو كل المصادر فى الفضاء من خلال جهاز طرفى واحد وبواسطة مستخدم واحد .. وكذلك فإن أى جهاز يمكن التحكم فيه من أى موقع .. ولا يواجه أى مشكلة مع أنظمة الإضاءة المعقدة فى المشاهد المختلفة.

ومن مميزاته أيضا أنه يواجه أى تغير فى الأجواء المناخية المحيطة وينسق بين إضاءة خشبة المسرح وبقية أجزائه وملحقاته مثل سخانات المياه والمكيفات

لجأ كريس إلى الكنيسة راجيا .. فركع على ركبتيه وأخذ يتوسل إلى المسيح أن ينقذه مما هو فيه .. وأن يجد له حلا يريحه من شقاء كل ليلة .. فلا يمر يوم من أيام العرض المسرحى الذى يتحمل مسئولية الإضاءة فيه .. إلا وتحديث مشكلة تضطره إلى التحرك سريعا يمينا ويسارا .. وما أن يغير قطعة هنا إلا وتتعلقل قطعة أخرى هناك .. ناهيك عن تغيير بعض الأجزاء من أجل إحداث تأثير مبهر.

ظلت هذه المعاناة فى ذهن كريس .. ومرت السنوات .. وتغيرت الأجهزة والمعدات .. ولفته الدهشة .. فلم يعد المسرح وإضاءته كما كان .. ولم يعد رجل الإضاءة يعانى معاناته التى جعلته يترك عمله يائسا ومنهكا .. فوجد كل أجزاء الإضاءة فى المسرح تحت السيطرة من خلال مجموعة شاشات وأزرار .. فأخذ ينظر حوله متأملا وقال " ليتنى ابن هذا الزمن ".

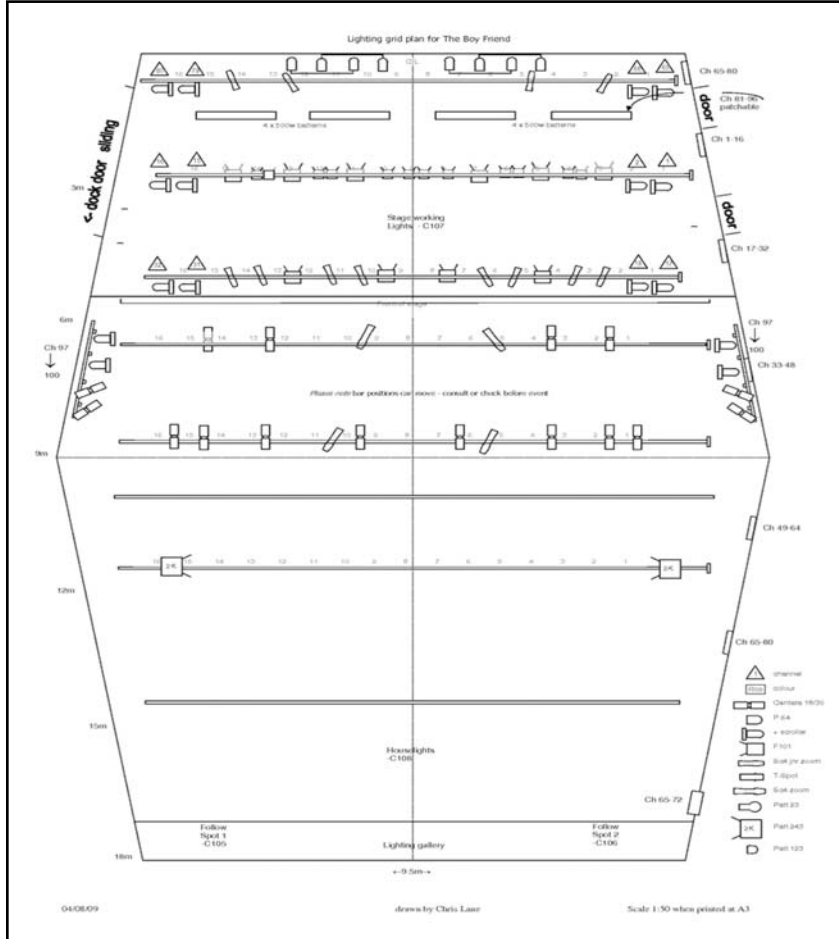
وجد كريس رجل الإضاءة وقد تحول إلى مصمم له العديد من المساعدين ومن يعملون تحت يده .. كما وجده يتحكم فى كل ما حوله بسهولة ويسر .. بل ويخلق جمالا وإبهارا .. وهو لا يدرك كيف .. فبات الجو غريبا بالنسبة له فأخذ يسأل حتى توصل إلى بعض الأجوبة .. فقالوا له أنه واحد من أنظمة التحكم والسيطرة وأجهزته المتعددة .

ويا لهذا النظام المتعدد الفوائد والشديد الأهمية والذى تطور شيئا فشيئا ويات من يجيد التعامل معه صاحب مهارة ومكانة فى مجتمع المسرح .. ولهذا النظام نوعان أحدهما نظام تحكم الإضاءة الوظيفى والآخر نظام تحكم الإضاءة الجمالى .. الأول للسيطرة على كهربية الإضاءة .. والثانى للتحكم فى مواصفات الضوء الناتج.

ويتكون نظام تحكم الإضاءة الوظيفى من جهاز يسيطر

ملف خاص

نحدثكم عن «البلان»

مكون أو جهاز إضاءة ممثل برموز مميز .. ثانيا: معلومات عن كل مكون أو جهاز بما فيها أجهزة التحكم ومقاسات العدسات وجيل الألوان وأى معلومات أخرى متعلقة .. ثالثا: نبذة عن التوصيلات الكهربائية موضعا كيفية تركيبها وفكها . ويلحق بهذه الرسومات بعض الجداول أو المفاتيح التى تساعد على فهم وإدراك هذه الرسومات ومنها " مفتاح مكون أو جهاز الإضاءة " .. وهو جدول يوضع على الرسم الخاص بالبلان موضعا نوع ومقاييس وبؤرة كل مكون أو جهاز معبرا عنه برموز .. ولهذه الرموز عدة أنظمة عالمية متبعة ومستخدمة فى برامج الرسام الآلى وعائلة الكاد وبرامجها بالإضافة إلى عدد من الاختصارات التى يجب أن يعرفها المصمم جيدا .. وهناك أيضا " مفتاح البيانات " ويوضع بالقرب من مفتاح المكون أو الجهاز الضوئى وهو دليل كهربى يشمل رقم لون ودائرة تحكم كل مكون أو جهاز إضاءة.

المسرحى وأجهزة الإضاءة .. والمساقط الجانبية تعطى تفاصيل أكثر وضوحا .. أما مسقط الارتفاع فهو يعطى رؤية واضحة من الجهة المناظرة للجمهور بالنسبة لخشبة المسرح. والمعلومات التى تقدمها هذه المساقط تساعد على توضيح العلاقة بين البناء الهيكلى والمناظر المصممة ومن ثم الكيفية التى سيضاء بها الفضاء خلالهما .. ولا تهتم هذه المساقط كثيرا بالمعلومات الخاصة بشبكة الكهرباء ولكنها بمثابة مرجع هام لكل من مصمم الإضاءة وكذلك فنى الكهرباء .. لتذكيرهما بالغرض من كل واحد من أجهزة ومكونات الإضاءة .. وكيفية تفاعله مع غيره من المكونات والأجهزة.

وثالث أجزاء الرسم التخطيطى " أدوات الإضاءة " وهو عبارة عن مسقط أفقى خاص بأدوات الإضاءة وأجهزتها المختلفة وجميع المعلومات الخاصة بها وتشمل .. أولا: الموقع الخاص بكل

وهى مجموعة الرسوم الهندسية التى تشبه الرسوم المعمارية والإنشائية والتى يضعها مصمم الإضاءة بهدف توضيح التصميم والتواصل مع المنتج أو مدير المسرح ثم المخرج وبقية المصممين بعد ذلك .. وأخيرا مع فنى أو عامل الكهرباء بالمسرح .. والرسم التخطيطى يصف كيفية وضع المكونات والأدوات الضوئية ومواقعها وألوانها وكيفية اتصالها ببعضها البعض.

وتستخدم بعض برامج الحاسب الآلى لرسم البلوت .. وأشهر هذه البرامج عائلة الكاد .. ولا يمنع هذا من الاستعانة بنسخ أولية ورقية .. ولكل من رسوم الكاد والرسوم اليدوية العديد من التكنيكات والطرق اعتمادا على المعلومات المتوفرة والخاصة بالغرض منها وما يمكن أن يساعد بفاعلية وكفاءة فى تنفيذ هذه الرسوم على أرض الواقع.

وتعتمد كفاءة الرسم التخطيطى على عدة عوامل أهمها اختيار مقاييس رسم مناسب .. وتعريف كل معدة أو أداة ضوئية بوضوح من حيث مكانها وبؤرتها ولونها ودائرتها الكهربائية .. ولكل واحدة من الرسوم جدول توضيحي أو مفتاحى واضح يبين الرموز المستخدمة والمقصود بها .. كما يعرض الرسم التخطيطى العلاقة بين أدوات الإضاءة وهيكىل فضاء المسرح والتكوينات الخاصة بالمناظر والديكورات.

ويتكون الرسم التخطيطى من مجموعة من الرسوم التخطيطية والمساقط وهى " البلان المصغر " وهو عبارة عن المنظور الرئيسى للرسم التخطيطى للإضاءة الذى يحتوى على معظم المعلومات الخاصة بأجهزة الإضاءة ومواقعها والتعريف بالتصميم .. ويوضح البلان الكيفية التى يبدو عليها فضاء الخشبة لأى شخص ينظر إليه من أعلى.

ويحتوى البلان المصغر على المعلومات الخاصة بالبناء الهيكلى والمعماري لفضاء الخشبة بما فى ذلك مواقع الجدران والأعمدة والأرضية ومواقع المقاعد والنوافذ وخطوط مستوى الرؤية .. وكذلك موقع كل مصدر إضاءة ومتعلقاته وأجهزة التحكم .. ويجب أن يشمل أيضا معلومات عن أنظمة الكهرباء .. وربما يحتوى على معلومات عن المناظر.

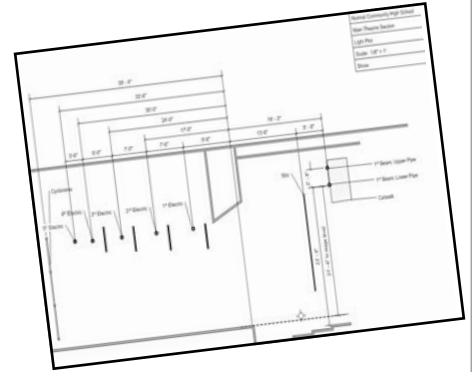
والجزء لثانى من الرسم التخطيطى الذى يطلق عليه " المقاطع والارتفاعات " فهو عبارة عن رسومات للمساقط الخاصة بالمقاطع الجانبية والأمامية والتى تحتوى على المزيد من نفس المعلومات التى يقدمها البلان فيما يخص الفضاء

انتقل إلى مسرح ليسون بشرق هولندا أحد مصممي الإضاءة المحترفين .. بناء على طلب إدارته .. قادما من المسرح الغربى بلندن .. من أجل التحضير لعرض كبير وضخم وغير مسبوق .. وسألهم إن كان لديهم خطة ضوئية سابقة للتنفيذ أو ما يطلق عليها " بلان " فيما يخص التصميم الضوئى .. فأخذوا له توافر ذلك .. وأخذ أحد المساعدين إلى غرفة جانبية وأحضر له لوحة متوسطة عليها بعض الرسومات .. فضحك وقال مندهشا " ما هذا ؟ .. ؟ .. ؟ ".

وظل مصمما المحترف مصدوما لعدة أيام نتيجة عدم إدراك وفهم أى من الأفراد الذين التقى بهم بمسرح ليسون لمطلبه .. وأخذ يفكر حتى أدرك الخلل .. فاجتمع ببعض أسرة المسرح وإدارته ممن سيتعامل معهم عدة مرات خلال ثلاثة أيام أخرى وأخذ يشرح لهم أن هناك فرقا كبيرا بين الخطة أو البلان الخاص بتصميم الإضاءة والرسم التخطيطى أو الرسوم التخطيطية الخاصة بالإضاءة أيضا أو البلوت وبين البلان المصغر الذى يعد جزءا من الرسومات التخطيطية.

فالخطة أو البلان العام هو الخطوات الرئيسية والتنفيذية التى يتبعها مصمم الإضاءة حتى ينتهى من وضع تصميمه والتى تبدأ بقراءة النص وتنتهى بتركيب جميع وحدات الإضاءة وعمل الصيانة الدورية لها فى أوقات محددة .. أما الرسوم التخطيطية فهى مجموعة من الرسوم الهندسية والجداول التى تساعد فى تنفيذ الخطة .. أما البلان المصغر فهو عبارة عن البلان الخاص بخشبة المسرح بعد تزويده برموز أجهزة وأدوات إضاءة المسرح المختلفة.

ونتوقف قليلا عند الرسم التخطيطى أو " بلوت "

حلال العقد

ويفضل البعض استخدام حزم أخرى من البرامج مثل برنامج " الثرى دى ماكس " للحصول على نسخ أكثر وضوحا وخاصة التصميمات ثلاثية الأبعاد .. كما تميز هذا البرنامج أيضا بسلاسته ومرونته .. وتوافر مساعدة جيدة ملحقة بالبرنامج يمكنها أن تجيب على أى أسئلة فيما يخص تشغيل البرنامج والقيام بعمل أى تأثيرات خاصة .. كما يوفر هذا البرنامج فرصة تصميم نماذج متحركة للمسرح وما ستكون عليه الإضاءة بعد تنفيذها.

وفى سبيل برمجية الإضاءة أيضا فإن بعض أجهزة الإضاءة مثل السيوت لايت والسكوب لها برامج خاصة يتم التعامل معها وإدخال الأوامر حسب الاستخدام .. وهناك أيضا برامج خاصة بأجهزة المؤثرات الضوئية.

أخرى كثيرة مثل جودة وكفاءة الناتج وتوفير الوقت والجهد والتكلفة. وبخلاف أن أجهزة التحكم والسيطرة التى تظل هى العامل الأهم فى نظام الإضاءة خلال العروض المسرحية المختلفة تعتمد على معالجات مدمجة أو أجهزة حاسب آلى بها برامج خاصة تعمل من خلالها أجهزة التحكم والسيطرة فإن مراحل التصميم الأولى لها برمجيتها أيضا .

فى عمليات تصميم الإضاءة الحديثة يقوم المصمم بوضع المخطط أو الرسم التخطيطى باستخدام واحدة من برامج الكاد وأشهرها الأوتوكاد بتحديثاته المختلفة .. ومن عائلة الكاد أيضا " الثرى دى كاد " الذى يستخدمه المصمم ليرسم المساقط الأفقية والجانبية ورسوم الارتفاعات.

الكثير من الحركات والخطوات الصعبة والمعقدة يقوم بها مصمم الإضاءة للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة .. وأهمها وضع مجموعة الرسوم المختلفة بمقاييس رسم مناسبة والتى تحتوى على الكثير من التفاصيل .. وكلما وضع تفصيلا بات الرسم مزدحما مما يصعب معه إضافة أى تفاصيل أخرى .. كما يشعر بالصعوبة ذاتها عند قراءة هذه الرسومات لتنفيذها فى ظل العيوب المتوقعة للرسم اليدوى.

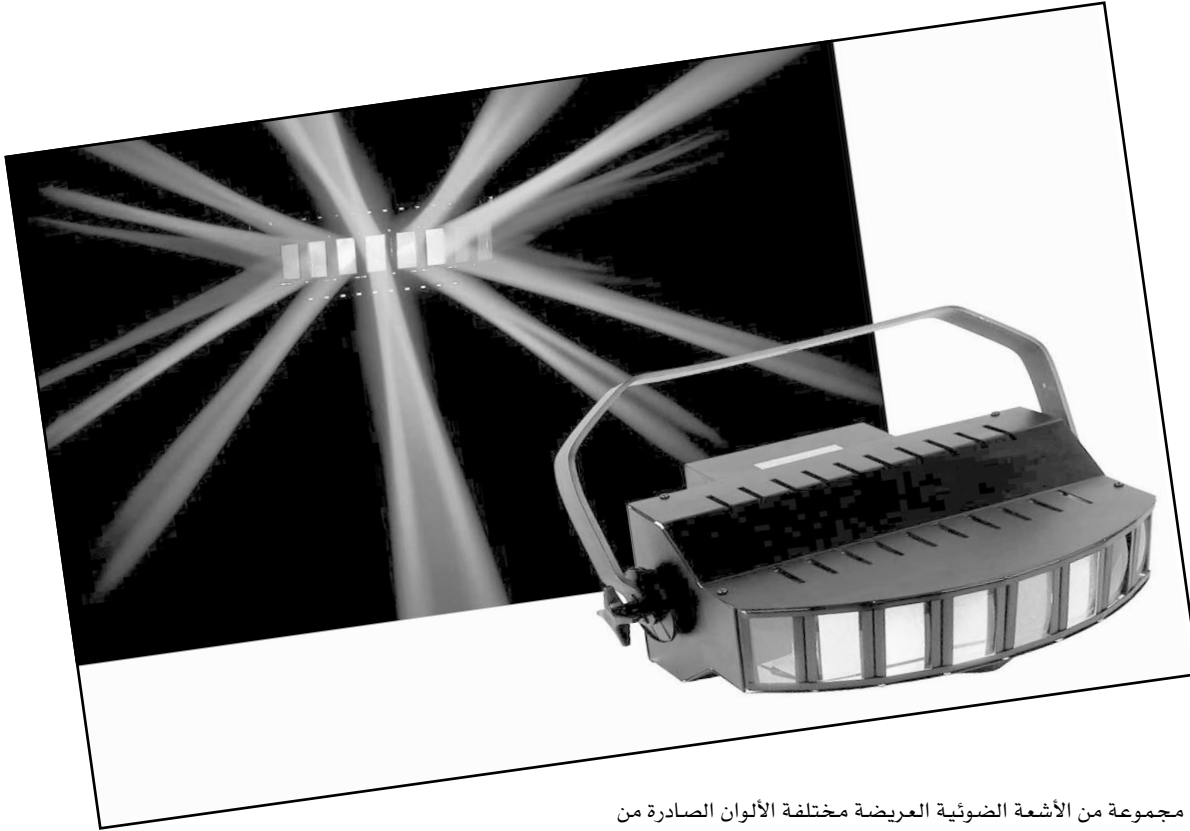
ولواجهة هذه التعقيدات عكفت المجموعات البحثية ومن بعدها الكثير من المؤسسات والشركات على تطوير عملية الإضاءة وإضافة أجهزة تعمل بالحاسب الآلى مزودة ببرامج كلما أمكن .. ووضع برامج يمكنها أن تقلل من هذه التعقيدات .. ولتسهيل تحقيق الأفكار والرؤى بات المصمم يستخدم الحاسب الآلى فى كل خطواته لمساعدته بل وإضافة ميزات

ملف خاص

المؤثرات الضوئية ..

أجهزة وتشكيلات تحقق الأحلام

مجموعة من الأشعة الضوئية العريضة مختلفة الألوان الصادرة من مصدر متعدد نصف دائرى مقسم رأسيا .. وأيضا " ديابلو " وهو مجموعة أشعة ضوئية متعددة الألوان رفيعة على شكل دائرى صادرة من مصدر متعدد دائرى.

مجموعة من المرايا والعدسات لإنتاج أشعة متقاطعة وتشكيلات مختلفة ومنها " الأوكوبيم "، " بيج دببر "، " تريال ديابلو "، " ألفا "، " تورنيديو "، " سكاى راى "، " عين القطعة "، " ستار راى " وغيرها.

كان فيجى يفترش خشبة مسرحه بديلن بأيرلندا بعد أن يغادره الجميع وبعد برهة .. ونتيجة الإرهاق الشديد فى نهاية يومه وعمله الشاق منذ الصباح وحتى بعد منتصف الليل .. يذهب فى نوم عميق ليتكرر حلمه اللذيذ كل ليلة بصور وأشكال مختلفة .. وكأنه يذهب إلى الجنة ويعود .. فيستيقظ كل صباح على صوت العصافير وابتناسمة على وجهه هى ذاتها التى تظل ترافقه طيلة نهاره وليله.

أما حلم فيجى فلم يكن يبتعد فيه عن تلك الخشبة التى يفترشها ولكنه كان يراها وقد تحولت إلى قطعة من الفضاء تداعب القمر والنجوم أو بحيرة بها الكثير من الأسماك والكائنات البحرية وغير ذلك من الأشكال والألوان الجميلة والبديعة وأضواء ذات ألوان تتراقص على الخشبة يمينا ويسارا .. وظل الحلم يتكرر لدى فيجى حتى رحل عام 1938 ولم يكن يدرك أنه سيأتى يوم وتتحقق فيه أحلامه.

بعد أقل من نصف قرن على رحيل فيجى استطاعت مجموعة من الأجهزة التى صممها مجموعة من المخترعين الأذكاء أن تحول ما كان يتراءى له إلى حقيقة .. وذلك من خلال مجموعة أو سلسلة من الخطوات يحدثها هذا الجهاز أو الآخر لتحقيق مستوى معين من الرؤية يحدث تأثيرا بصريا يغير من منظور الرؤية ويوحى للمتفرجين بأفكار مختلفة .. وهو ما أطلق عليها " المؤثرات الضوئية ".

وتستخدم هذه المؤثرات من أجل إحداث تغييرات من خلال التلاعب بعدد من المفاتيح وأخرى من خلال بعض اللمسات .. ويحدث هذا عبر تغيير حالات المفاتيح وتردها ما بين الإشارات الموجبة والسالبة مما يحدث تأثيرا سلبيا أو إيجابيا أو إلغاء التأثير .. وكل هذه الحالات مطلوبة حسب الغرض .. ويتضح ذلك إذا ما قمنا بتركيب خمسة مصابيح والتحكم فيهم من خلال زر واحد فيمكن أن يكون التأثير السلبي من خلال مصباح واحد مضاء وأربعة مظلمة .. والإيجابى من خلال مصباح مظلم والأربعة الأخرى مضاءة.

وهناك مجموعة كبيرة من أجهزة المؤثرات الضوئية ويستحدث منها الجديد يوما بعد الآخر .. ومن أشهر هذه الأجهزة والمؤثرات " سكان أو تنش " .. وفيه يتقاطع زوج من الأشعة الذهبية .. " راسكال " وهى

الأنظمة الطائرة ..

مزيد من الخيال فى عالم المسرح

العروض الحديثة.

وتتطلب هذه الأنظمة حساب الشدة والضغط وتقدير مدى الأثقال التى يمكن أن تتحملها الخيوط والبكرات .. وتتكون هذه الأنظمة من مواسير معدنية مثبتة بأعلى تتسم بالقوة والمتانة وذات أشكال مختلفة .. وكذلك أنواع من الحبال أو الكابلات القوية والمتينة بالإضافة إلى بكرات تدور من خلالها الحبال أو الكابلات.

وكذلك مجموعة من الأثقال التى تعادل الأنظمة والأجهزة المعلقة .. بالإضافة إلى رافعات يدوية أو آلية .. وجهاز حاسب آلى خاص للتحكم فى حركة هذا النظام والتأكد من دقة وأمان عمله .. وهكذا يبدو الفارق واضحا بين معاناة هودينى التى لم يكررها كثيرون غيره .. وبين حالات الطيران الكثيرة التى اعتدنا مشاهدتها فى الكثير من المسارح.

" ما الجديد فى هذا ؟ .. " سؤال سيردده كل من يقرأ ما أود أن أبدأ به .. وأنى شاهدت ممثلين يطيرون على خشبة المسرح .. فيردنى أحدهم .. لقد فعلها هودينى منذ عدة قرون .. ولن أنكر ذلك .. فأنت محق عزيزى القارئ .. ولكن هذا الأمر صعب بل وشديد الصعوبة ويحتاج إلى مهارة هودينى الخاصة فى زمنه أو حتى بعد زمنه بسنوات كثيرة.

ابتدع المخترع المعاصر بفكره ورؤيته أنظمة أطلق عليها " الأنظمة الطائرة " خصيصا للمسرح وهى مجموعة من الأجهزة والتكوينات المعلقة بالفضاء المسرحى والتى تتحرك من أعلى لأسفل من خلال مجموعة من الخيوط والبكرات المتينة من أجل سرعة ودقة وسلامة عمل الأجهزة المختلفة والتى تضم معدات الإضاءة ومؤثرات المسرح المختلفة وكذلك الممثلين .. ومثال حى لذلك فى عروض " بيتر بان "، " طرزان "، " آلة الزمن " وغيرها من

ملف خاص

الضد يظهر الضد

ويحبذ البعض أن يطلق على الضوء الملون الناتج عن هذا التوهج اسم " طيف " .. ويعد الأبيض والأسود هما الأساس في الإضاءة الكونية التي هي الأساس لكل أشكال الإضاءة الطبيعية والصناعية .. حيث يعكس اللون الأبيض كل الألوان بينما يمتصها الأسود .. ولإدراك حقيقة ذلك يمكن متابعة هذا التأثير من خلال التقاط صورة لمكان ما نهاراً " خارجياً " فتظهر صفراء باهتة نتيجة درجة الحرارة العالية .. وتبدو مزرقّة إذا التقطت الصورة ليلاً " داخلياً " نتيجة درجة الحرارة المنخفضة.

ولعل من الممارسات المتكررة والتي تظهر علاقة اللون بالضوء ما يلجأ إليه الكثير من المصممين بالاتفاق مع مخرجي العروض في بعض المشاهد التي يحاولون فيها إبراز جزء ما من فضاء الخشبة بتفاصيله فيقومون بعملية إظلام أو ما يطلق عليه البعض الضوء الأسود ليحدث تأثيراً رائعاً ويبدو الجزء المضيء أكثر بروزاً.

ألوان يتم مزجها لإنتاج عدد كبير من الدرجات اللونية ويتم ذلك عن طريق ماكينة خاصة تسمى " ماكينة دمج الألوان " .

وللاقترب أكثر من هذه العملية فهناك في هذه الماكينة الخاصة بالدمج جزء يسمى عجلة الألوان والتي تعمل بعدة طرق أشهرها مزج الألوان من خلال ثلاث أو أربع غرف داخلية ثم خروجها إلى 12 أو 16 مكاناً مخصصاً لها بكل واحد منها لون في قرص العجلة الدائري.

أما نظرية عمل هذه الماكينة وغيرها فإنها تتوقف على ما أسماه العلماء والمتخصصون " درجة الحرارة اللونية " والتي مفادها أن لكل لون درجة حرارة معينة وعليه يمكن الحصول على الضوء الملون بلون معين عند درجة حرارته .. ويمكن الحصول على ذلك أيضاً من خلال المصابيح المصنوعة من الفتيل حيث تصنع الفتائل من أكثر من معدن مخلوق وكل معدن يتوهج عند درجة حرارة معينة ويعطى ضوءاً معيناً.

لا أدري إن كانت مقولة لأحد العلماء أو نصيحة قدمها أحد المتخصصين .. ولكنها تتردد في الكثير من المجالات كالصوير والصحافة والدراما وغيرها وأجدها اليوم مجسدة في حديثنا عن الإضاءة المسرحية وهي " الضد يظهر الضد " .. أجدرتهز رأسك وأنت تستنكر

ولسان حالك يقول ماذا تقصد وما علاقة هذا بذلك. اسمح لي أن أوضح لك الأمر قليلاً .. فإذا لم تكن العتمة والظلمة فلن ندرك الضوء .. وإن لم يكن الوسط المحيط بالبقعة البيضاء معتماً لما أدرك أحد أنها بقعة مضيئة بيضاء والعكس صحيح .. ومن خلال العلاقة بين الإضاءة والألوان اجتهد مصممو الإضاءة المسرحية وأخذوا يتلمسون هذه العلاقة ويستغلونها في تصميماتهم المختلفة.

ومن أجل ذلك استكشف المصممون ما عرف بدمج الألوان .. ويتم ذلك ميكانيكياً ثم يتحول إلى ضوئياً من خلال ثلاثة أو أربعة أقراص .. أي ثلاثة أو أربعة

ست خطوات ..

طريقك إلى التصميم الجيد

الاحتياجات ثم استكمل الرسم.

بعض المسارح لديها رسومات أو ملفات مرسومة بأحد برامج الكاد والبعض الآخر ليس لديه مثل هذه الرسومات أو الملفات .. إذا لم يقدم لك مقاسات الفضاء المسرحي .. فعليك زيارة المسرح ومعه شريط قياس .. لتقوم بالقياسات المطلوبة وعمل رسم كروكي له عليه القياسات الدقيقة .. ومن القياسات الهامة اتساع الخشبة وعمقها وارتفاعها والمسافة من مقدمة الخشبة إلى علب الكهرياء الرئيسية .. ومن أعلى الخشبة إليها وارتفاع هذه العلب عن الأرض على أن تراعى اختيار مقياس رسم مناسب.

والخطوة التالية وأظنها الرابعة " تقسيم المساحات بالنسبة للإضاءة (مساحات التمثيل) " حيث تقوم باستخدام مقياس رسم خاص ووضع عدة رسومات لخشبة المسرح مقسمة لعدة مقاطع تمهيدا لتوزيع الضوء عليها بعد مناقشة هذه النقطة تحديدا مع مجموعة العمل .. حيث تقسم هذه المساحات حسب حركات الممثلين في المشاهد ولذلك تسمى هذه المقاطع " مساحات التمثيل " .. ثم قم بترميز المساحات المقسمة ببعض الأرقام والحروف.

وخطوتك الخامسة " وضع تصميم الإضاءة الأولى " .. ابدأ بوضع مصادر الإضاءة على الرسم باستخدام الرسومات الخاصة بالخشبة ومساحات التمثيل وذلك من خلال المواقع السابق تحديدها .. والطريقة الرئيسية التي يمكن أن تتبعها هي وضع مصدري ضوء في كل مساحة تمثيل واحدة .. بزاوية 45 درجة يمين ويسار مركز مساحة التمثيل .. ثم قم بترميز مصدر الضوء ناحية اليسار بحرف ما وليكن " سى " ومصدر الضوء ناحية اليمين بحرف آخر وليكن " دابليو " .. والحرف الأول يميز الضوء ذي اللون البارد والآخر الضوء ذي اللون الدافئ .. مما يعنى أن كل مساحة بها مصدري ضوء أحدهما بارد وآخر دافئ .. ويمكن الاستعانة بدليل الألوان لاختيار اللون المناسب. واليك الخطوة السادسة " استكمال الرسم التخطيطي الضوئي " .. فعليك إزالة المساحات التمثيلية ورموزها والاكتفاء بمصادر الضوء ثم استبدالها برموز معدات وأجهزة الإضاءة المختلفة .. ويمكن أن تضيف بعض معدات الإضاءة الأخرى في الخلفية وغيرها للمؤثرات الخاصة وبعض الحالات الدرامية مثل الضباب .. والمساحات المظلمة أو أشعة الشمس ونور القمر القادم من المؤثرات التي يتم استحداث الكثير منها يوما بعد الآخر.

وقبل أن يترك فريدمان قراءه المبحر إلى بعض الاعتبارات الهامة والمتعلقة بكفاءة الضوء .. فعليك أن تدرك درجة السطوع التي تحتاج إليها وذلك طبقا للغرض أو الهدف من خلال ما يجب أن يراه الجمهور وكذلك مراعاة الألوان وتأثيرها .. فكل لون يخص حالة مزاجية ونفسية ما .. وعليك التأكد مما ترغب أن تتركه من تأثير بما يتماشى مع النص .. فلكل لون ودرجاته تأثير مختلف .. فالأحمر يعنى ساخن والبرتقالي دافئ وغريب .. والأصفر يعبر عن البهجة والأخضر عن الغربة والأزرق عن البرودة والحزن .. والبنفسجي يعبر عن الدفء والرومانسية والبمبي عن النشاط والجازبية وهكذا .. ومازالت عملية التخليق مستمرة.

عانى فريدمان كثيرا .. وهو يحاول تحقيق رغبته الدفينة .. فى أن يكون مصمما مسرحيا .. بداية من وضع الرسومات المختلفة للمناظر والديكورات والملابس والإضاءة .. وحتى تنفيذ كل منها .. ومشاهدة الممثلين وهم يتعاطون معها بسلاسة .. ويمتعون الجمهور وسط البنية التي صممها ونفذها .. ولكنه وجد صعوبة شديدة .. فلم يجد مرشدا أو دليلا يقوده لهدفه.

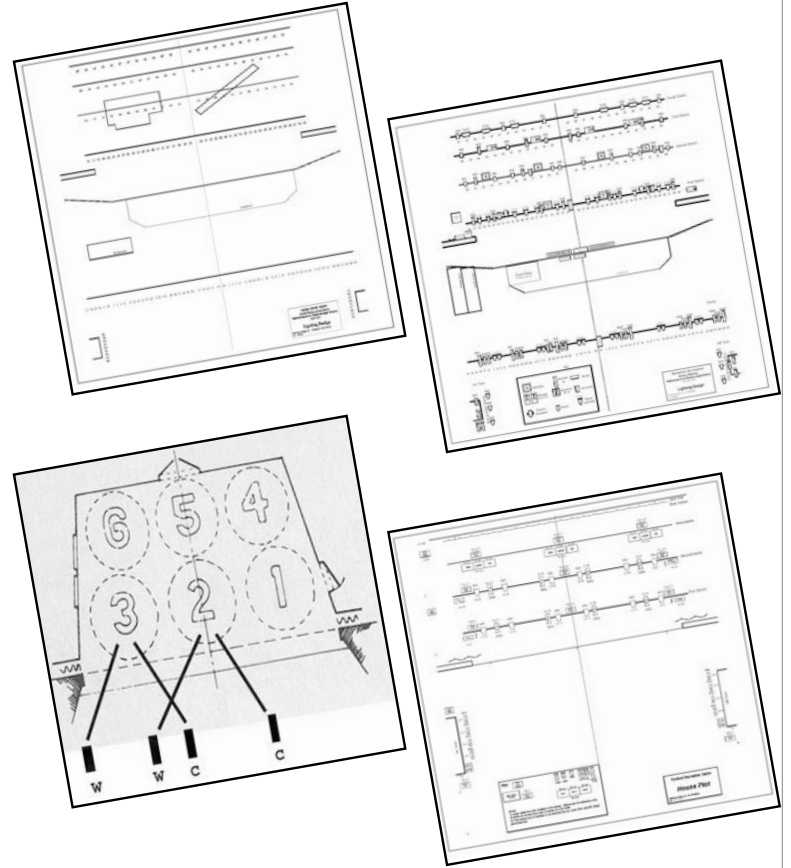
وبعد مرور سنوات اجتهد فيها فريدمان وواصل العمل ليل نهار وخاض التجارب المختلفة اكتسب خبرات كبيرة فى مختلف أنواع التصميم وحقق الكثير مما كان يتمنى .. ورغب بشدة ألا يعانى أحد مثلما عانى قرر أن يكتب مذكرات يهديها لمن يرغب ليمهد فيها الطريق من خلال بعض المداخل نحو عالم التصميم المسرحي.

فكتب ما يشبه الدروس والخطوات التي يمكن أن يتبعها الراغبون في ذلك .. فكتب في تصميم المناظر وكذلك في تصميم الملابس والديكور ولم ينس الإضاءة أيضا والتي وصفها بأنها أقرب أنواع التصميم إلى قلبه وأكثرها حاجة إلى المهارة والجهود .. وفى مدخله الخاص لتصميم الإضاءة المسرحية لخص ما يجب أن يقوم به المصمم فى ست خطوات نحو التصميم الجيد.

الخطوة الأولى تتمثل فى " قراءة النص وخلق ملخص ضوئى لكل مشهد " فعليك قراءة النص جيدا وأهم الخطوط الرئيسية به .. وتدوين الملاحظات الخاصة بالإضاءة التي وضعها الكاتب فى خلفية النص .. ثم عمل مفكرة ملاحظات خاصة بكل مشهد تركز فيها على نوعية الإضاءة من حيث كونها داخلية أو خارجية .. ليلي أو نهاري .. أو ضوء ناتج عن إشعال نار مثلا .. ثم عمل قائمة أو جدول يحتوى على كل الملاحظات والمفردات الخاصة بكل مشهد.

عليك بعد ذلك أن تنتقل إلى الخطوة الثانية " مقابلة المخرج " .. حيث تلتقى بمخرج العرض ثم بقية مجموعة العمل كمصمم المناظر والملابس والديكورات وخلال هذه المقابلات تخطط للعمل بصفحة بصفحة إلى نهاية النص .. ثم تقوم بعمل مفكرة ملاحظات بما يريده المخرج ويرغب فى أن يراه فى كل مشهد .. وما لا يرغب فى رؤيته .. ثم تقوم بدمج المفكرة الخاصة بملاحظات النص مع الأخرى الخاصة بملاحظات المخرج .. مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض المخرجين لهم رؤية محددة بشأن الإضاءة التي يحتاجونها .. والبعض الآخر يتسم بالانفتاح على الأفكار الجديدة .. وعلى مصمم الإضاءة أن يلاحظ ذلك ويراعيه .. وأن يكون مستعداً للعمل فى الحالتين .. وعليه أن يدرك أيضا أنه بغض النظر عن طبيعة المخرج .. فالقرار يعود إليه فى النهاية.

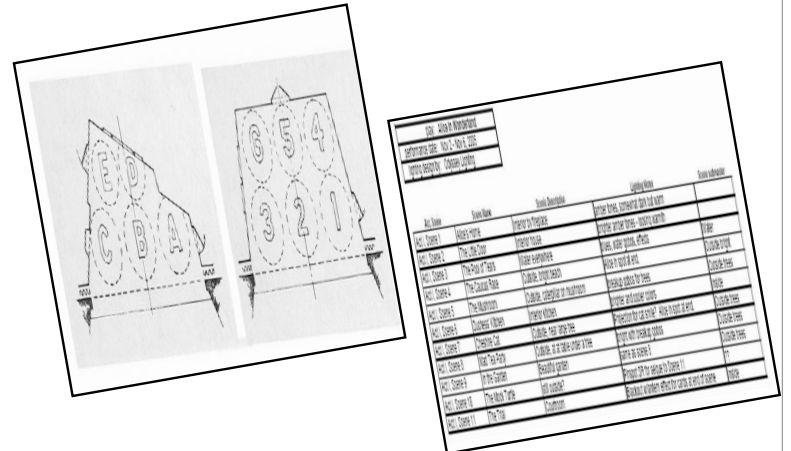
واليك الخطوة الثالثة " وضع تصميم لخشبة المسرح " وفى هذه النقطة يجب أن يكون لدى مصمم الإضاءة فكرة ورؤية جيدة وواضحة عما يجب أن يراه وكيف يمكن تنفيذه .. وهنا تصبح مهمة المصمم هي ترجمة هذه الرؤية إلى رسم تخطيطي .. رسومات وأوامر توضح الوحدات والأجهزة الضوئية ومكان تركيبها .. ولتكن البداية بقاتمة من المعدات والأجهزة الضوئية المتاحة لدى المسرح .. ثم حاول توزيعها للتأكد من كفاءتها وكفايتها من عدمه .. ثم ضع الرسم الأولى حسب هذه المعدات المتاحة حتى يمكنك تحديد

الخطوة الأولى تبدأ

ح بقراءة النص وخلق ملخص

ضوئى لكل مشهد

ارفع راسك فوق.. أنت مصمم

دأب الدكتور "ستيف جولدبرج" يؤكد لطلابه على معلومة هامة في ختام محاضراته التي ذهب يقدم فيها مدخلا للإضاءة .. وكان مفاده أن مصمم الإضاءة ليس عامل أو فني كهرباء .. وأنه يعمل جنبا إلى جنب مع المخرج وبقية مصممي المناظر والملابس والديكور بل والصوت أيضا من أجل خلق منظر أو شكل عام للعرض يكسبه ملامح مميزة تفاعلا مع النص مع المحافظة على السمات والقواعد الرئيسية في الرؤية .. ومراعاة اعتبارات السلامة والتكلفة .. وكأنه يقول ارفع راسك فوق أنت مصمم.

لا تتوقف علاقات المصمم وطبيعة عمله المتشابكة عند هذا الحد بل يتعامل أيضا مع مدير المسرح ومنتجه من أجل السيطرة على الخشبة والتحكم فيها وتلك هي الوظيفة الرئيسية للتصميم الناجح والتي يجب أن يعيها ويعمل من أجلها المصمم عبر خطة وبرنامج يتماشى مع خطة الإنتاج.

أثناء المرحلة التحضيرية يختلف دور مصمم الإضاءة في مسرح الهواة عنه في المسارح المحترفة .. ففي عروض برودواي على سبيل المثال عندما تكون العروض صغيرة أو إقليمية يتم استئجار مصمم خلال عملية الإنتاج ينتهي عمله بانتهاء العروض أو الجولة التي يقوم بها .. وفي بعض المسارح الصغيرة الأخرى كثيرا ما يعتمد على متطوعين هواة مما يجعل دوره محصورا في الإنارة بعيدا عن أى جوانب أو وظائف أخرى وذلك بخلاف ما يحدث في المسارح الكبرى.

يبدأ مصمم الإضاءة عمله بقراءة النص جيدا .. وتسجيل أى ملاحظة يحيد من خلالها تغيير بعض الأماكن والتوقيعات بين المشاهد محاولا دائما تجنب قطع التيار الكهربى لإعادة تشكيل الإضاءة أكثر من مرة في المشهد الواحد ويتخلل فترة القراءة عقد عدة مقابلات مع المنتج المنفذ ومدير المسرح القائم بأعمال الإنتاج ثم المخرج والمصممين بعد ذلك لمناقشة الأفكار التي يدور حولها العرض والتي من المفترض أن تمثل مصدرا هاما لإلهامه بتكوينات الإضاءة الملائمة.

وخلال مقابلاته يدور النقاش أيضا حول الميزانية المقترحة التي يحدد المصمم على أثرها نوعية الأدوات التي سيستعين بها .. ثم يضع جدولا زمنيا لتنفيذ التركيبات بعد انتهائه من التصميم ووضع الرسم التخطيطي ليستكمل بذلك خطة تصميم الإضاءة الخاصة بالعرض وهذا يفيد أن خطة الإضاءة تختلف من عرض لآخر.

يجتهد المصمم قليلا .. فيتابع حركة الممثلين أثناء البروفات الأولى من مشاهد مختلفة .. وخلال ذلك يتأكد من صحة الرسم التخطيطي الخاص بالمسرح والذي سيضع من خلاله الرسم الخاص بالإضاءة وأماكن أجهزتها المختلفة .. كما يحصل على نسخة لتصميمات الديكورات والمناظر وخاصة المساقط الرأسية ثم يحاول الوقوف على الحالة النفسية والمزاجية المصاحبة للعرض .. وكذلك وجهة نظر المخرج في الإضاءة المطلوبة.

نظرا لصعوبة العمل الذي يقوم به مصمم الإضاءة وتعقيداته التي يصعب معها على بقية العناصر إدراكه .. فعليه أن يقوم بعمل رسومات وصور فوتوغرافية توضيحية .. بل ونماذج من بعض تصميماته بالأحجام الطبيعية ملحقة بتأثيرات الإضاءة الفعلية من أجل توصيل أفكاره والكيفية التي ينبغي النظر إلى الإضاءة من خلالها والتعامل معها.

يقطع مصمم الإضاءة البروفات خلال مراحل معينة حسب رؤيته

ح

في العروض

الفقيرة

يعتمد

مصمم

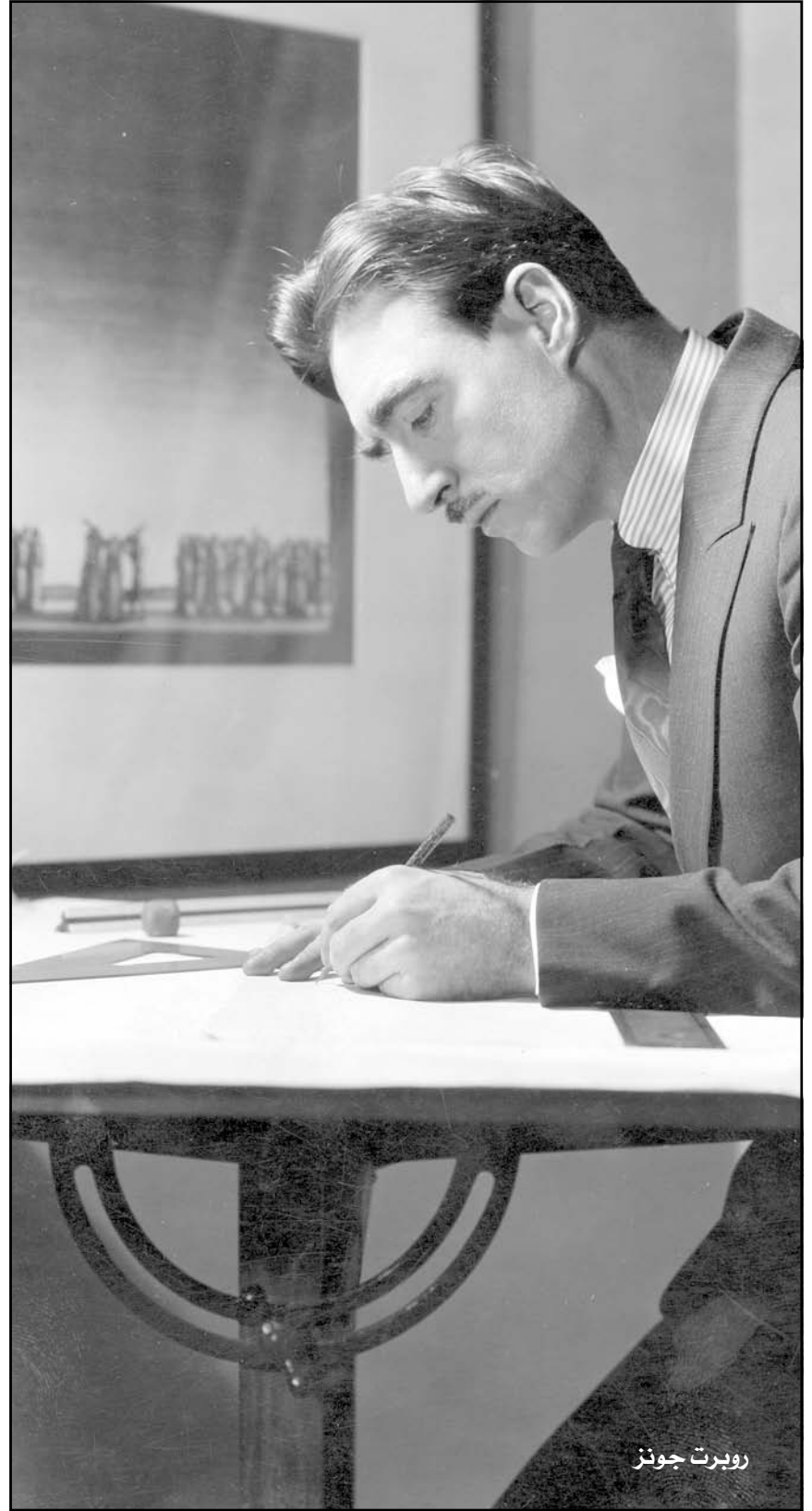
الإنارة على

المتطوعين

من الهواة

لمشاركته

في العمل

روبرت جونز

ملف خاص

كتابات .. ويتجسد ذلك في كتابه " الموسيقى والمسرح " عام 1899 الذى ميز فيه بين ثلاثة أنواع من الإضاءة المسرحية .. أولها " الهيكلية " أو الضوء المنتشر وهو الذى يضئ الفضاء التمثيلى العام .. وثانيها " هيسلتندس ليشت " أو الضوء الخلاق والذى يعنى خلق الحدود المميزة الطبيعية والظلال للعالم ثلاثى الأبعاد على خشبة المسرح .. أما ثالثهما فهو الضوء المرسوم ويقصد به الحدود والظلال التى رسمت من خلال ما وضعه مصمم المناظر. ومن الرواد أيضا " مود آدمز " 1872 - 1953 وهى ممثلة أمريكية اشتهرت بلعبها لدور " بيتر بان " فى مسرحية " جيمس بارى " الشهيرة .. وتعد أول من اهتم بالإضاءة المنخفضة مسرحيا .. وأصرت على تصميمها وتنفيذها فى نيويورك .. كما قامت بتجربتها ليلة واحدة بالمسرح الكوميدي الفرنسى .. وجعلت سبعا من شركات المسرح تسخر إمكانياتها لهذه التجارب الضوئية بداية عام 1908 .. ومحاولة محاكاة الضوء الطبيعى.

ونمر بعددستنا على صفحة " روبرت آدموند جونز " 1878 - 1954 مصمم مناظر وإضاءة وملابس .. ويعد من أوائل من وضع الرسوم التخطيطية من خمسة أو ستة مساقط ما بين أفقية ورأسية وجانبية .. وسعى من خلال تصميماته للدمج بين العناصر المختلفة لخلق حالة بصرية تتسم بالبساطة والجرأة والجمال والتعبير عن الحالة الدرامية فى آن واحد.

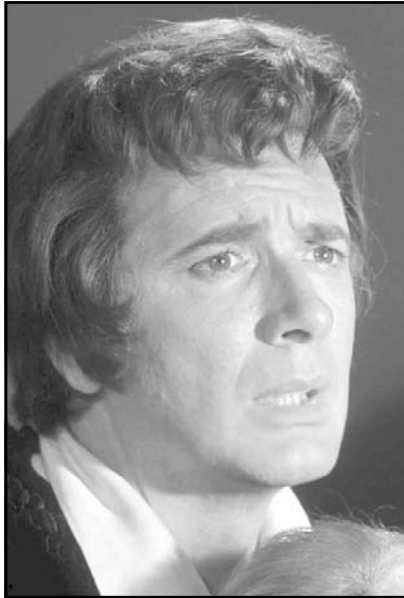
واسهم جونز ببعض أفكاره التى تبنتها الدراسات بعد ذلك وساعدت فى تطور المسرح المعاصر وليس الإضاءة فحسب .. منها أن الإسراف بعيدا عن الواقعية يؤثر سلبا على المشهد المسرحى العام .. وأن الديناميكية السلسلة واحدة من أهم أهداف التصميم المسرحى .. والتصميم المسرحى من ملابس وديكور وإضاءة ليس خلفية للعرض ولكنه بمثابة خلق بيئة مناسبة له.

ومن بؤرة جونز إلى " نورمان بيل جيديز " 1893 - 1958 الأمريكى ابن معهد كليفلاند للفنون بشيكاغو والذى عمل فى بداية حياته مصورا .. ثم بدأ مسيرته مع التصميم المسرحى عندما وضع نموذجا كاملا للمسرح مع نموذج إضاءة .. واستخدم هذا النموذج الذى وصف بالمطور فى العديد من التجارب المستقبلية بعد ذلك .. ومن أهم إضافاته أن الصف الأول للمصاييح العلوية يجب أن يكون فى مقدمة الخشبة بدلا من مؤخرتها .. ووضع مصاييح خاصة لبعض الممثلين أصحاب الشخصيات الرئيسية ليس اهتمام بهم بقدر الاهتمام بالمشاهد والأجزاء الرئيسية فى العروض.

ومن صفحة إلى صفحة يجب التوقف عندها والتى تخص " أبى فيدير " 1909 - 1997 الذى يعد أول ووالد مصممي الإضاءة المحترفين .. والذى بدأ اختراعاته فى الإضاءة المسرحية بعد دراسة الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بطرسبرج ليعمل بعدها فى مسارح جودمان بشيكاغو ثم نيويورك .. ووضع تصميمات لأكثر من 300 عرض مختلف ببرودواى ومنها " الأشباح " عام 1935، " هيدا جابلر " عام 1936، " سيدتى الجميلة " عام 1956 و" كاميلوت " عام 1960 وكان فيدير أول من استخدم الإضاءة خلف الستائر السوداء .. وأيضا فكرة تصميم الإضاءة المعمارية وتصميم الهياكل المعمارية التى تحمل الإضاءة عليها أى خلق تكامل بين البنية المعمارية والضوئية.

ويمكن أن نتوقف أيضا عند " جوان روزنتال " 1912 - 1969 والتى ورغم حياتها المهنية القصيرة فإن ما يجبرنا على التوقف عندها هو أنها وبعد مرور أكثر من 40 عاما مازالت تصميمات الإضاءة الخاصة بها لبعض المسرحيات الغنائية الكبرى فى الخمسينات والستينات محفورة فى الأذهان ومحل الاهتمام والدراسة .. ومن هذه الأعمال " قصة الحى الغربى " عام 1957، " صوت الموسيقى " عام 1959، " حافى القدمين " عام 1963، " مرحبا .. دوللى " عام 1964، " كياريه " عام 1966 و" صاح بلازا " عام 1968.

ومن هذه السير والصفحات وغيرها .. اختلف المصممون على أمور كثيرة أهمها أساليب التخطيط ووضع الرسوم التخطيطية والتفصيلية .. ولكنهم اتفقوا على خمسة أمور تعد وصايا هامة لكل مصمم إضاءة وهى أنه يجب التأثير فى حواس الجمهور .. ويجب أيضا إثارة مشاعرهم .. والتآلف مع أدوات الإضاءة المختلفة .. وتذوق المناظر الطبيعية الخلابية .. والدراسة ثم التدريب الجيد على عناصر المسرح المختلفة للاعتياد على متطلبات العمل المسرحى.

جوان روزينتال

مود آدمز

أودولف ابيا

المصمم ليس « كهربائى » ويعمل جنبا إلى جنب مع المخرج ومهندس الديكور

ومازالوا يستوحون إبداعاتهم وابتكاراتهم منها .. ولكن فى ثوب عصري وعليه فإن المضى قدما نحو الإبداع يتطلب الاقتراب منهم. البداية عند المصمم السويسرى " أودولفى أبيا " 1862 - 1928 " والذى وضع المفهوم الحديث للرؤية وتصميم الإضاءة من خلال

لعمل بروفات إضاءة فى وجود الممثلين .. كما يقوم بعمل مراجعات واختبارات للتأكد من سلامة التوصيلات ودرجة الأمان المطلوبة .. ويلأزمه خلال ذلك فنى الكهرباء كما يستعين خلال هذه الفترة بكل الأدلة الخاصة بالأجهزة ويلتقى بمجموعة العمل عدة مرات يشرح لهم خلالها كيفية تعاملهم مع الأجهزة من حولهم حفاظا على كفاءتها وعلى سلامتهم فى المقام الأول.

يتابع مصمم الإضاءة العروض التحضيرية ويسجل ملاحظته .. والتعديلات التى سيقوم بها فى اليوم التالى .. وبمجرد بداية العروض الرسمية يتوقف مصمم الإضاءة عن عمل أى تغييرات أخرى حتى لا يتسبب فى خلل ببقية العناصر وإن أمكن اللجوء لذلك عند الضرورة القصوى .. ويشرف المصمم على الصيانة الدورية الخاصة بأجهزة الإضاءة والتأكد من أن جميع أجزائها تعمل بكفاءة.

والى جانب تطور تقنيات وأدوات مصمم الإضاءة .. فإن أسرة التصميم لم تعد مكونة من عنصر واحد .. ولكنها أصبحت تضم عددا آخر من المساعدين على رأسهم " مصمم الإضاءة المنفذ " الذى يتمحور دوره حول حضور الاجتماعات المختلفة بدلا من المصمم وحضور البروفات .. وتسجيل الملاحظات .. أو مساعدة المصمم فى وضع الرسم التخطيطى .. كما يمكن أن يأخذ بعض القرارات المتعلقة بالجوانب الجمالية والإبداعية بالنيابة عن المصمم عند الحاجة.

وهناك أيضا " مساعد مصمم الإضاءة " ويتوقف دوره عند تنسيق المقابلات الخاصة بالمصمم والمنفذ .. وحضوره بعضها أحيانا .. كما يساعدهما أيضا فى تنفيذ الرسم التخطيطى .. ولعل الاختلاف الوظيفى الواضح بينه وبين المنفذ أنه لا يتخذ أى قرارات بالنيابة عن أى منهما أيا كانت الظروف.

فى سجلات التاريخ الذهبية لتصميم الإضاءة المسرحية عدد من العلامات التى يجب الاقتراب منها وإدراك أفكارها .. خاصة وأن مصممي الإضاءة المعاصرين استعانوا بالكثير من أفكارهم ..

ملف خاص

إكسسوارات لا غنى عنها ..

خارجية وداخلية.. وماكينات الضباب والثلج والفقاعات

والى جانب أبواب الحظيرة هناك أيضا " القبة العلوية " أو كما يطلق عليها " الأنف " .. وهو جهاز يستخدم لحماية أعين الجمهور من المصدر المباشر للضوء .. وهو يشبه القبة المثقوبة من أعلى .. يقلل من توهج الضوء .. ويعلق بالقرب من خشبة المسرح أو المنطقة المرغوب إبعاد الضوء عنها .. وهناك أيضا نصف القبعات أو ما تسمى الرموش.

أما " هلام واسع " فهو يشبه القبة العلوية فى الشكل وهو عبارة عن أنبوبة توضع فى نهاية كشاف الإضاءة وله شكل مخروطى والغرض منه الحد أو التقليل من الشعاع الضوئى الناتج .. و " الإطار الملون " وهو قطعة ملونة من المعدن أو الورق المقوى .. والتي توضع أمام العدسة المجمعة مثل أبواب الحظيرة لتخرج منها الأشعة مكتسبة لون الإطار أحمر أو أصفر أو أخضر وغيرها من الألوان. أما " الدوانات " فهي رقيقة معدنية أو من الورق المقوى تشبه الإطار الملون شكلا ولكن مع وجود ثقب ذى قطر صغير للغاية تهدف إلى تقليل قطر الشعاع الصادر من الكشافات ويوضع أمام العدسة مباشرة .. وأخيرا " مغير الألوان " ويستخدم بديلا للإطار الملون لتغيير لون الضوء آليا من خلال شريحة إلكترونية عليها دائرة تحكم خاصة ومنها عدة أحجام حسب عدد الألوان ما بين ستة وثمانية.

وبالإضافة إلى هذه النوعيات الداخلية والخارجية من الإكسسوارات هناك أشكال أخرى خاصة منها " ماكينة البالونات " لإنتاج ضوء يشبه البالونات ذات ألوان مختلفة مكونة تشكيلات خلابة .. وهناك أيضا ماكينات الضباب لإنتاج ضوء يصاحبه ما يشبه الدخان لعمل سحبيات ضبابية .. وكذلك ماكينات الثلج التى تشبه ماكينات الضباب وكل منها له سائل ذو تركيبة خاصة تستخدم من أجل الغرض الخاص به .. ويعكف المخترعون حاليا لإنتاج الكثير والكثير من الإكسسوارات من أجل لوحات ضوئية مبتكرة.

إذا كنا فى حياتنا الطبيعية يمكن أن نستغنى عن الإكسسوارات باعتبارها أدوات للترزين .. وإضافة لمسة جمالية يجذبها كل فرد .. فإنها بالنسبة لنظم الإضاءة ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها .. وهذا ما أثار جدلا واسعا حول تسميتها إكسسوارات .. فالبعض يراها جزءا من أدوات الإضاءة .. ولكن مسميها لن يغير فى الأمر شيئا.

واكسسوارات الإضاءة مجموعة كبيرة من المكونات غير التقليدية مصممة للمساعدة فى تغيير أو تعديل الإنتاج من أجل تحقيق هدف يصعب تحقيقه من خلال الأدوات الأساسية .. ولإضافة أبعاد جمالية أيضا.

وللإكسسوارات ثلاث فئات بعضها داخلية بمعنى أن لها مكانها داخل مغلف أداة الإضاءة .. وأخرى خارجية ليس لها مكان إلا فى مقدمة الأداة وثالثة خارجية أيضا ولكنها لا تقيد بمكان فيمكن أن تكون فى الأمام أو الخلف أو توضع جانبا حسب الاستخدام والغرض منها.

ومن الإكسسوارات الداخلية .. " القرزية " وهى إطار معدنى داخلى لتجميع الضوء حيث يقوم بدور الدوانات وهى واحدة من الإكسسوارات التى تجمع الضوء خارجيا .. والغرض منها هو الحد من قطر الشعاع المنبعث من الكشافات .. وتتميز بأنها قابلة للتعديل بخلاف الدوانات.

أما الإكسسوارات الخارجية وهى فى مجملها كثيرة ومنها " أبواب الحظيرة " ويتم تركيبها فى الجزء الأمامى للكشاف الفريسنل تحديدا .. ولها أربع أجنحة .. واحد بكل جانب .. اثنتان كبيرتان واسعتان وأخران صغيرتان ضيقان .. ويسهل من خلالها تشكيل الضوء الصادر .. ومنع الضوء من الامتداد للمناطق التى لا يجيد ذهاب الضوء إليها مثل أعين الجماهير .. وعادة لا تستخدم مع كشافات البروفيل أو العاكس البيضاء.

ملف خاص

الإضاءة الذكية

ح

الليل
والنهار
وشروق
الشمس في
مشهد
واحد

يفرق " كنت " فى تعريفه بكتابه " تكنولوجيا العصر الحديث " بين الآلة الذكية ونظيرتها العادية فى كون أنها توفر الجهد والوقت والتكلفة .. أيا من هذه أو جميعها مجتمعة .. وصدق جميع العلماء والمفكرين المعاصرين على ذلك .. ولكن الإضاءة الذكية .. خالفت تلك الفكرة الراسخة .. ليس لأنها لا تحقق ما عدده كنت ولكن لأن الهدف الرئيسى من ذكائها مختلف.

فالإضاءة الذكية هى التى يمكن السيطرة عليها ميكانيكيا أو أوتوماتيكيا وذلك من أجل إحداث مؤثرات يصعب أو يستحيل تحقيقها بالإضاءة التقليدية .. وهو الغرض الرئيسى من هذه السيطرة وتلك التسمية .. وتعمل هذه النوعية من الإضاءة من خلال برنامج خاص يضعه المبرمج بعيدا عن المعدات الضوئية أو مصمم الإضاءة .. وتسمى أيضا الإضاءة الآلية أو الإضاءة المتحركة.

تستخدم الإضاءة الذكية عند الحاجة إلى إضاءة أكثر فاعلية حينما تتغير الحالة النفسية وبالتالي المؤثرات بسرعة شديدة يصعب أن تجاريها الإضاءة التقليدية .. ويمكن أن تكون هذه الإضاءة سلبية أو إيجابية.

أما السلبية فهى التى تستخدم لتؤدى الوظائف التى تتطلب العديد من مصادر الضوء لإنجازها مثل الحاجة إلى 6 إلى 8 مصادر تؤدى تأثير اللون الأزرق الذى يوحى بالليل ثم تغييرها بأخرى باللون الأحمر لخلق تأثير لهب النار ثم أخرى للبرتقالى الذى يوحى بشروق الشمس بعدها فى مشهد واحد .. بينما يمكن للإضاءة الذكية أن تجسد هذه الحالات دون الحاجة إلى تغيير المصادر مما يقلل عدد المصادر الضوئية المستخدمة.

أما الإيجابية فى الإضاءة الذكية .. فهى عند استخدامها فى أغراض يستحيل أن يؤديها الضوء التقليدى ومثال لذلك الإحياء بمرور طيارة هليكوبتر ويمكن إحداث ذلك بفعل تأثير دخان من خلال المكنة الضوئية الخاصة بذلك.

ملامح جديدة فى عالم الإضاءة

أيضا الجوبو البلاستيكي .. ولكنه يحتاج لنظام تبريد يمنعه من الانصهار بفعل حرارة الضوء وهو ما يزيد من تكلفته .. وله مقاسات مختلفة لتشكيلات داخلية تتراوح مقاساتها ما بين 13 إلى 120 وأخرى خارجية تتراوح مقاساتها ما بين 20 و 130. ومن أدوات الإضاءة التى شهدت تطورا .. وظهرت أحدث نسخة منها " ضوء الشبح " .. وهو مصدر ضوء على يسار الخشبة يضاء عندما يتطلب المشهد أن تكون الخشبة مظلمة .. وهى عبارة عن مصباح عادى بدون أى ملحقات مركب فى قفص من السلك .. وغرضه الرئيسى هو حماية الأفراد من التصادم أى السلامة والأمان وهو بذلك يمنع الأفراد والمؤدين من السقوط فى الركن المنخفض من الخشبة والخاص بالأوركسترا. ومن المستحدثات أيضا " كلاى باكى " وهو سبوت لايت أوتوماتيكى إيطالى الصنع مكون من كشاف واحد أو عدة كشافات بحيث ينتج عنه شعاع واحد أو عدة أشعة .. وهو يتميز بتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

خرجت العروس .. من غرفة والدتها نائرة تصرخ قائلة " كفى يا أمى .. فكل أشياءك قديمة .. سأذهب لأشتري أجهزة جديدة ومتطورة تشبه العصر الذى نعيش فيه " .. بكلمات مشابهة تتمم مصمم الإضاءة بأحد المسارح عندما شاهد الأجهزة والأدوات القديمة المتوفرة داخل الورشة التابعة للمسرح .. ومن هنا أدركت إدارة هذا المسرح أن عليها متابعة كل ما هو جديد.

ومن أدوات وأجهزة الإضاءة التى دخلت الخدمة فى الفترة الأخيرة إما نتاج تطور لأخرى قديمة أو مستحدث جديد " الجوبو " واسمها مشتق من " جو بتوين " التى تعنى " ذهب بين " وهو عبارة عن قالب معدنى داخلى يوضع أمام الضوء للسيطرة عليه وتشكيله .. والتلاعب به .. حيث تكون القطعة مثقوبة بنقشة أو تشكيل جمالى مرغوب فيه.

ويستخدم الجوبو متصلا بالبروجيكتور أو مصدر الإضاءة البسيطة .. ويمكن أن يصنع من الزجاج ليعطى لمسة جمالية ومنظرا خلابا ويتميز الزجاج بتعدد الألوان والطبقات .. وهناك

الجوبو .. وضوء الشبح .. وكلاى باكى

ملف خاص

كفاءة الإضاءة ..

المسرح .. ويمكن القول أن الإضاءة نجحت في القيام بهذه الوظيفة إذا تمكن المشاهدون من رؤية الشخصيات التمثيلية بوضوح. ولم تتوقف الإضاءة عند الإنارة لكن ظلالها أضافت وظيفة أخرى وهي " الإيحاء الشكلي " والمقصود به تغيير منظور الأشكال على خشبة المسرح وأوضاعها .. ولا سيما في العناصر ثلاثية الأبعاد .. ويبرز ذلك في عروض " الملك الأسد " و " باتمان " وغيرها. وهناك وظيفة أخرى شديدة الأهمية .. ألا وهي " التركيز " والغرض منها توجيه انتباه الجمهور إلى منطقة دون الأخرى .. والتي يعمل عليها المصممون كثيرا لإضفاء قدر من الحيوية والإثارة على خشبة المسرح .. وتعد من أكثر الوظائف التي يحرص المصممون على تحقيقها في غالبية العروض.

ومن الوظائف الحديثة والهامة أيضا للإضاءة ما أطلق عليها " البعد النفسى والمزاجى " والتي تهدف إلى تغيير خصائص الضوء ليعطى إحياءات مختلفة .. وليكن تغيير اللون .. فاللون الأحمر الخشبى يترك تأثيرا مختلفة تماما عن اللون الأخضر أو الأزرق الناعم .. فإذا أردنا أن نترك انطبعا حزينا عند المتفرج فيمكن أن نستخدم الضوء الأصفر الباهت بينما الضوء البرتقالى يعطى قدرا من البهجة.

وهناك أيضا " تحديد المكان والزمان " حيث يعبر الضوء وحده عن الوقت والمكان للمواقف المختلفة .. فالضوء الأزرق يشير إلى الليل بينما الأحمر أو البرتقالى يشير إلى الشروق أو الغروب .. والضوء الأخضر يشير إلى الربيع .. والأصفر إلى الصحراء.

وهناك وظيفة أخرى أكثر عمقا ألا وهي " الإسقاط " فيمكن

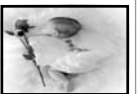

في رواية أخرى .. وبفكر مختلف .. ذهب العلماء يتباحثون في عالم التصميم المسرحى ككل متكامل .. ولهذا لم يتناسوا دور تصميم الإضاءة الهام .. وعرضا أكدوا أن الإضاءة المرنة إلى أقصى حد في الإنتاج المسرحى الدرامى أو الراقص أو الأوبرالى هي السبيل إلى تحقيق أقصى درجات النجاح .. ثم عادوا ليؤكدوا أن أكثر تصميمات المسرح التي تحتاج إلى المرونة هو تصميم الإضاءة وبالتالي فإنه يحتاج إلى مهارة إدارية وفنية خاصة لن تتأتى إلا من الوعى بأغراضها ووظائفها المختلفة وبالتالي قياس كفاءتها.

في ظل الاهتمام المتزايد بالإضاءة كعنصر فعال لوضع تصميم مسرحى مميز .. تشعبت وظائفها .. وأصبحت تأثيراتها غاية في الأهمية وذلك في ظل تهاوى القواعد والتحرر منها .. في العديد من التطبيقات التي غالبا ما تبدأ على هيئة تجارب في بعض المسارح الخاصة ثم ما تلبث أن تنتشر وتلقفها المسارح المتنافسة.

ومن أهم الوظائف الأساسية للإضاءة .. " الإنارة " والتي تعنى توفير القدر البسيط من الضوء الكافى لمعرفة ما يحدث على خشبة

ح جودة التصميم يبرزها الارتباط الوثيق بين مصادر الضوء والممثل

ملف خاص

الإضاءة الجانبية هي إضاءة منخفضة تستخدم في العروض الراقصة والموسيقية

الاستقبال مما يغير من شكل وتوزيع الضوء بها .. بينما الثالث فهو الشكل الناتج من تجميع الضوء في النهاية والذي يراه الجمهور ومن أشهر الأشكال والتي تمثل الازدواجية أو متضادات ذات جاذبية عالية .. الأشكال المفرغة من الداخل ونظيراتها من الخارج. وتتوقف كفاءة الإضاءة أيضا على التركيز المتحقق الذي يتعلق بكفاءة المعدات والأجهزة الصادر عنها الضوء كالكشافات وغيرها من الأجهزة الحديثة .. وكذلك الموضع الذي سينتهي عنده الشعاع الضوئي والذي يطلق عليه " نقطة التركيز الساخنة " والتي عادة ما تكون عند رأس الممثل عندما يقف ببؤرة أداة الإضاءة. وفي الأجهزة الحديثة يمكن ضبط التركيز أو البؤرة آليا حسب حركة رأس الممثل .. وهو ما أعطى الفرصة للعقول المفكرة في أن تخصص بعض مصادر الضوء للشخصيات الرئيسية في العمل مما يزيد من العروض إثارة وجاذبية.

ويأخذنا الحديث عن عناصر كفاءة الإضاءة إلى أن المصادر الضوئية يمكن تقسيمها حسب وظيفتها بعيدا عن نوعيتها وإمكاناتها .. ومن هذه الأنواع القابلة للزيادة بفعل التطور والطفرات .. الإضاءة الشخصية التي تركز على إحدى شخصيات العمل .. والموضوعية والتي تهتم بالمساحات التمثيلية ككل وهي ذات عدسات خاصة شديدة الحساسية.

ومن الجوانب الهامة التي تظهر كفاءة التصميم هو تعامله بحنكة مع حركة الممثل وتحقيق رؤية مقبولة وجذابة .. فكل مساحة مضيئة هي مزيج من " المنظور العلوي " والذي يعني الإضاءة التي تغطي الجزء العلوي الظاهر بزاوية 45 درجة و" الملء " والمقصود به منطقة الجبهة والعينين والأسنان بتفاصيل واضحة .. و" الإضاءة الجانبية " وهي إضاءة منخفضة يشاع استخدامها في العروض الراقصة والموسيقية بالإضافة إلى " الإضاءة الخلفية " التي تبرز الأبعاد المكانية بزوايا مختلفة.

أما الثاني فهو مواصفات كيفية تركيز المصابيح وما يتركه من أثر على النمط .. فالضوء العاكس البياضوي فيه اثنان من الأشعة الضوئية تتقاطع في منتصف المسافة قبل الوصول إلى منطقة

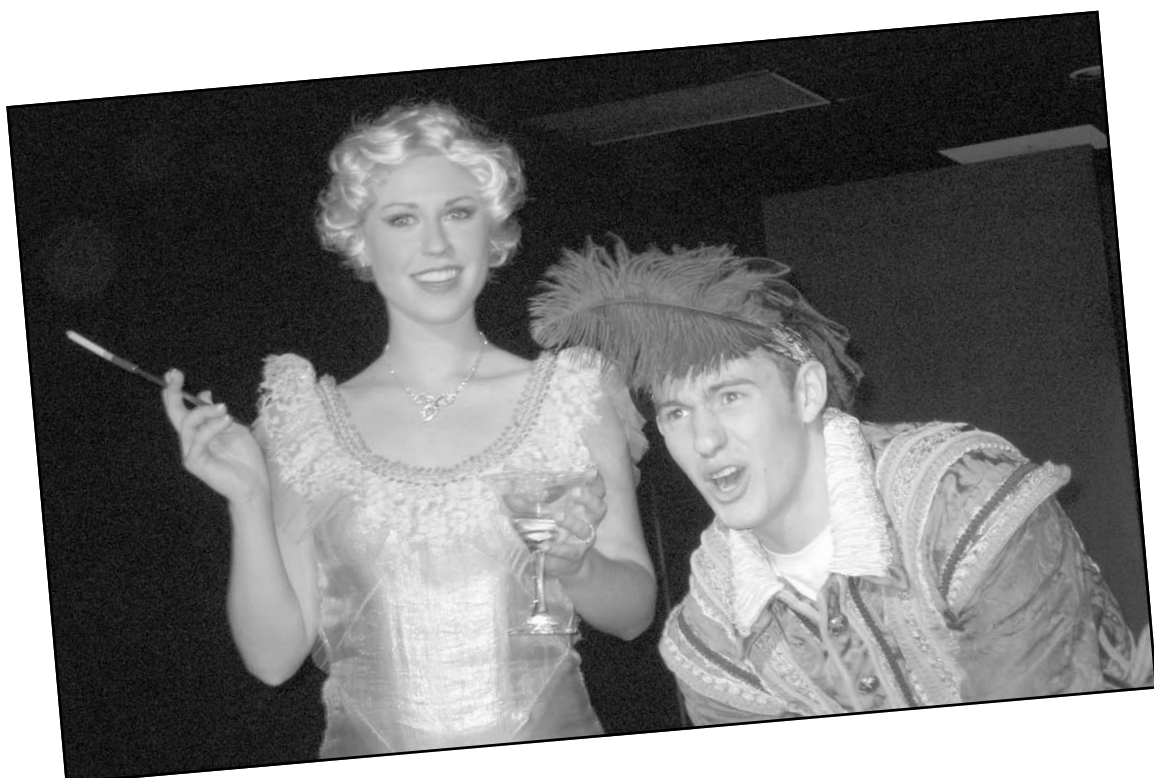
استخدام تركيبة ضوئية كرسالة رمزية خاصة يدركها جمهور المسرح وفي أحيان كثيرة تكون رسائل شديدة الخصوصية فلا يدركها سوى أهل المنطقة المتواجد بها المسرح دون غيرها. وغيرها من الوظائف مثل " تتابع الأحداث " .. فيمكن للإضاءة المصممة بإحكام أن تعبر عن تتابع الأحداث في السيناريو .. فمن خلالها يمكن التعبير عن تعاقب الأيام ليل ثم نهار ثم ليل وهكذا .. ويمكن أيضا التعبير عن تعاقب السنوات من خلال حيل ضوئية مختلفة .. ويمكن أيضا التعبير عن تغير حالة البطل وكبر سنه وغير ذلك.

تعتبر منابر الفن الحديث أن الإضاءة أحد أركان البيئة الأساسية للعمل المسرحي وأنها شكل من أشكال الفن .. ودلل على ذلك أن هناك مسارح استخدمت الإضاءة فقط في عروضها للتعبير عن كل مناحي ومجالات الحياة .. وفي سبيل ذلك بات ضروريا التوقف على العناصر التي يمكن من خلالها الوقوف على كفاءة الإضاءة وتصميماتها من عدمه.

وإذا كانت كمية الضوء المنبعثة من المصدر غير كافية مما تسبب في إعاقة المؤدين فهذا يعني أن هناك قصورا في التصميم المسرحي وكفاءة أقل وهو ما يمكن أن نطلق عليه " الكثافة " والتي يعني بها كمية الضوء المستمر في اتجاه معين .. وهي أهم عناصر كفاءة الضوء .. والتي تعتمد على قوة المصدر وكفاءة التصميم التي تراعى الزاوية محل المصدر القادم منه الضوء ومدى وجود عوائق أمامه من عدمه.

وهناك أيضا اللون أو كما يحبذ أن يطلق عليه العلماء والمصممون " درجة الحرارة اللونية " .. حيث يرتبط كل لون بدرجة حرارة معينة ينبعث منها الضوء الخاص به أو بالأحرى حرارة مصدره .. فأى مادة تشتعل وينتج عنها ضوء تعطى ضوءا يختلف باختلاف درجة الحرارة المطلوبة حتى يتوهج وهذا ما يجعل ضوء مصباح التنجستن برتقاليا بينما مصباح الفلورسنت يعطى ضوءا أبيض اللون.

ومن خلال هذه الخاصية ولدت فكرة تركيب مجموعة من الخيوط من مواد مختلفة تتوهج عند درجات حرارة مختلفة لتعطى ألوانا متعددة ما بين حمراء وزرقاء وخضراء .. ومن هنا عرفت دائرة الألوان الضوئية .. ومع كثرة التجارب وخلق مواد ذات توهجات مختلفة كثرت الألوان الفرعية ووجدنا السماوي والأرجواني وغيره. وعلى طريق كفاءة الضوء هناك أيضا " النمط " ويعني نوعية وشكل وتوزيع المخرج الخاص بالمصباح أو المصابيح الملونة .. ويتوقف النمط الضوئي على ثلاثة عوامل .. الأول مواصفات المصابيح والعاكس والعدسات المستخدمة .. من حيث أوضاع تركيب المصابيح محوريا أو من خلال قاعدة علوية أو سفلية .. والأحجام والأشكال المختلفة للعاكس .. وطبيعة العدسات المستخدمة.

ملف خاص

طبيعة الضوء المرئى مدخل إبداعى ..

خطوط وفواصل بين القوة الضوئية والقوة البصرية

ومن خلال الخط الفاصل بين القوة البصرية والضوئية تخلق الإضاءة وتصميماتها .. وتعطى تأثيرها الوظيفى والجمالى .

ورغم المستحدثات .. والتطور الكبير فى الإضاءة ومصادرها .. فإنها لا تتوقف عند استخدام المصادر الصناعية .. فالمصممون عادوا من جديد وأدركوا أن هناك تشكيلات إبداعية وجمالية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المصادر الطبيعية .. وذلك بواسطة أجهزة حديثة يمكنها أن تستغل خواص الظاهرة الضوئية المختلفة .

وتكمن المشكلة الحقيقية والصعبة التى دأب المخترعون على إيجاد حلول لها فى أن أشعة الضوء تفقد بطبيعة الحال 90 % من طاقتها عادة .. وهذه معضلة أخرى يعد التعامل معها بمثابة جانب آخر من جوانب الإبداع .. وتسهم فى ذلك الأجهزة التكنولوجية الحديثة التى لا تزال فى طور التطور المستمر .. ولكنها وحدها دون تصميم جيد وراءه وعى تام بالضوء وطبيعته لن يتحقق .. ولهذا يراعى دائما وضع تصميم مناسب يحافظ على أكبر قدر من الطاقة والاستفادة منها .

بناء على الوظيفة التى سيقوم بها الضوء من بين وظائفه الكثيرة الرئيسية والمساعدة يمكن تحديد المصدر المناسب .. فقد يكون استخدام الضوء للإضاءة العادية دون تأثيرات خاصة .. وقد يكون استخداما من أجل خلق قطعة جمالية قائمة بذاتها مثل التعبير بلوحة فنية على أرضية خشبة المسرح .. كخلق بحيرة بكائناتها ضوئيا على الأرضية تنعكس بدورها على الحائط فى خلفية الخشبة فيراها الجمهور وينبهر بها دون أن يشعر أنها خداع بصر ضوئى ليس إلا .

وعلى ذلك يمكن تقسيم الإضاءة إلى عدة أنواع .. فهناك الإضاءة الوظيفية وهى الأكثر تركيزا وتأثيرا .. ولكنها أقل استخداما كونها مجهدة وغير مريحة .. وإن كانت ضرورية .. وهناك أيضا الإضاءة الجمالية .. وهى ذات تصميمات مميزة وتستخدم أكثر من سابقتها وخاصة فى المجالات الإبداعية .. ويبقى فى النهاية النوع الأكثر شيوعا وهو الإضاءة العامة التى تشغل الفراغ بين النوعين السابقين .

خطوطا وتموجات تؤدي أغراضا وظيفية وإبداعية فى العروض المسرحية .

إن الضوء وعلاقته بالمسرح .. والتعامل معه يجرنا إلى علم البصريات .. وهو مجال فسيح به الكثير من النظريات والتطبيقات التى استفاد منها المصممون .. وفاجأوا بها شركاءهم وزملاءهم بالمسرح من مخرجين ومصممين قبل أن يفاجئوا بها الجمهور .. وظلت لغزا لهم جميعا .. طالما لم يجهدوا أنفسهم قليلا فى التأمل والتفكير قبل المعرفة لفهم هذه العلوم ومبادئها البسيطة .. والتى فسرت الظاهرة الضوئية الطبيعية والتى مصدرها الأساسى الشمس .

ويرتبط الضوء بعدد من الظواهر الأخرى الهامة .. والتى يطوعها المبدعون قدر الامكان أيضا .. وأهمها الانكسار وله نظرياته الخاصة .. ويمكن تخيل هذه الظاهرة من خلال تتبع شعاع الضوء المنطلق من مصدر بالضوء إلى وسط آخر كالغاز أو الماء فيبدو الشعاع وكأنه منكسر وتغير مساره عند انتقاله من وسط إلى آخر .. وتستغل هذه الظاهرة فى تحريك الضوء وعمل تشكيلات خاصة فى العروض الكوميدية والفنائية الصاخبة .

ومن الجوانب الهامة عند تناول الضوء هو معرفة مصدره وخصائصه .. كون أن المصدر الضوئى هو مدخل لتفسير طبيعته ومن ثم زيادة إمكانية وقدرة التعامل معه للسيطرة عليه .. وللضوء العديد من المصادر منها الطبيعية كأشعة الشمس والبرق .. والكيميائية مثل التركيبات الفلورية والفسفورية .. وأخرى ناتجة عن الاحتراق كالنار والشموع ومصابيح الغاز والكبروسين .. والكهربائية كالمصابيح والكشافات .. وأخرى كهربية غازية كالنيون وغير ذلك من المستحدثات .

وبالإضافة إلى الضوء وقوته وطبيعته هناك جانب آخر يجب إدراكه أيضا على نفس الدرجة من الأهمية .. فهو يتم فهم هذه الظاهرة .. ألا وهو ردة فعل العين تجاه الضوء أو ما يطلق عليه القوة البصرية ..

مجال ضيق وسط آخر فسيح يدعو للتأمل حتى يتسنى فهم وإدراك طبيعة التصميم الضوئى الخاص بفضاء متغير مثل الفضاء المسرحى .. وهذا المجال الضيق يمثل الضوء أو بالأحرى الضوء المرئى .. والذى لا يتعدى واحدا على المليار فى المليار من مساحة المجال الضوئى ككل .. وهذا الجزء الضئيل هو ما يمكن أن تدركه العين البشرية .. وهذا إن تدبرنا فى حكمة الخالق عزوجل .. " واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " .

الضوء المرئى وطبيعته أحد أهم أسرار التطور والنضج الإبداعى فى التصميم .. فيمكن أن نصف الخطوات اللازمة لعمل خطة لإضاءة خشبة مسرح .. ووضع الرسم التخطيطى اللازم وكيفية تنفيذ كل منها .. والأدوات المطلوبة .. وخصائصها وكيفية التعامل معها .. ولكن يبقى هذا الجانب الصعب المتعلق بطبيعة الضوء المرئى وكيفية التعامل معه هى الملكة التى تفرق بين مصمم وآخر .. فمن أدرك ذلك .. جعل من الخيال واقعا .. ومن لم يدرك بالكاد جسد الواقع .

العالم المسرحى الحديث يعتمد بقوة على الرؤية البصرية .. وهذه الحاسة البشرية يحكمها حيز الضوء المرئى وتردده وللضوء مجموعة خواص اكتشفها الإنسان وأخذ يتعامل معها .. وأبدع من سيطر عليها، ومنها شدته وكثافته وطبيعته انتشاره فى الفضاء واتجاهه .. وكذلك لونه .. وتردده الذى يعنى الحد الأعلى والأدنى للموجة الضوئية .. وكذلك طولها الموجى الذى يعنى بدوره المسافة التى تقطعها موجة واحدة كاملة .. وهناك أيضا سرعته ليس فى الفضاء فحسب ولكن فى الماء والزيت والغاز وغيرها من الأوساط الأخرى .

وتعد سرعة الضوء من أهم الخواص التى يعول عليها فى التطور والطفرات الحادثة فى هذا المجال .. فالضوء يتحرك فى الفضاء بأقصى سرعة .. ولكن هناك فارق سرعات فى هذه الحركة بالأوساط المختلفة .. واستخدام الفجوة بين سرعة الضوء فى الوسط الغازى مثلا .. وسرعته فى الماء يمكن أن يغير من خصائصه الأخرى .. فيخلق

جائزة أفضل مصمم إضاءة مسرحية ..

لا شيء يذكر باستثناء التونى

عرض حرب الخيول لبول كونتابل

" بيبين " ، " يولوسيس فى نيتاون دانكين " ، " الفندق الكبير " ، " سقوط روجرز جام الأخير " ، " حضر فى الظلام " و " قبلة " على الترتيب . يأتي بعده كل من " ديفيد هيريس " الذى حصل عليها ثلاث مرات عن عروض " إيفيتا " ، " قطط " و " البؤساء " أعوام 1983، 1980، 1987، وكذلك المصممة " ثارون موسير " عن عروض حمامات " ، " الخط الملون " و " أحلام الفتيات " أعوام 1972، 1976، 1982 .. أما آخر من حصل على الجائزة فكان " براين ماكديفيت " عن العرض الغنائى " كتاب مورمون " .. و " بول كونتابل " عن العرض الدرامى " حرب الخيول . ستظل جائزة التونى هي الأولى بالنسبة لتصميم الإضاءة ولكنها مهددة بخسارة لقب الفريدة من نوعها بعد أن تناقلت وكالات الأنباء خبرا عن أن الأكاديمية الدولية للمسرح بفيينا قررت منح جائزة خاصة لأفضل مصمم إضاءة مسرحية سنويا بداية من العام القادم .

المصادر:

www.stagelightingprimer.com

www.onstagelighting.co.uk www.ehow.com

بول كونتابل

براين ماكديفيت

عدت بذاكرتي للوراء .. وحاولت أن أتذكر إن كنت وجدت ما يشير إلى أن مهرجانا مسرحيا هنا أو هناك .. أو مؤسسة درامية أو ثقافية تمنح جائزة خاصة لأفضل مصمم إضاءة مسرحية .. ولكنى لم أتذكر .. فأخذت أبحث وأقلب الأوراق لعلى أعثر على مبتغاي .. ولكنى لم أعثر على شيء باستثناء جائزة التونى لأفضل مصمم إضاءة مسرحية والتي كنت على علم بها بطبيعة الحال .

رغم أن هذه الجائزة بدأت منحها للأفضل مسرحيا فى العديد من المجالات منذ عام 1942 ولكن لم تخصص جائزة لأفضل مصمم إضاءة مسرحية إلا عام 1970 .. بحسب لها أنها الأولى والوحيدة التى تمنح هذه الجائزة .. وكانت جائزة واحدة لأفضل مصمم إضاءة مسرحية غنائية ودرامية .. إلى أن بدأت إدارة التونى تمنح جائزتين لكل منهما عام 2005 .

كانت الجائزة الأولى فى تصميم الإضاءة عام 1970 للمصمم " جو ميلزير " عن عرض " طفل وعندما نذكر هذه الجائزة فلا يمكن ألا نذكر صاحبها التاريخي الذى نالها ثمان مرات " جوليس فيشر " والذي نالها أعوام 1973، 1974 ، 1978، 1990، 1991، 1992، 1996، 2004 عن عروض

ملف خاص

النسب المخصوصة والدقيقة للصبغات والموجات الضوئية

تصنع فضاءات مسرحية وتحقق القيم الدرامية المطلوبة

ح نظرات مهمة في كيفية خلق التأثير الدرامي وضبط الإيقاع باستخدام الضوء واللون

المشاهدة: سوف تشاهد لونا وهما على الورقة البيضاء يبدو أنه أخضر يميل إلى الزرقاء الخفيفة الاستنتاج: لكل لون من الألوان صورة لاحقة تبدو للعين في صورة هالات حول اللون الأصلي وتلك الصورة اللاحقة هي صورة للون المتمم أو المكمل للون الأصلي وقد سميت تلك الظاهرة بظاهرة اللون الطاريء وهي ما تفسر التغيرات التي تطرأ على اللون من حيث المظهر إذا طال النظر إليه أو إذا تمت رؤيته في وسط مجموعة من الألوان المجاورة له وخلق الألوان المتتامة في حالة الأصباغ يختلف عن تجاوز الموجات الضوئية المتتامة في حالة الإضاءة (الخلط في الصبغات يعطي لونا رماديا نقيًا بينما مزج الأضواء الملونة المتتامة يعطي اللون الأبيض) الأصفر أزرق زهري الأصفر المائل إلى الخضرة بنفسجي الأخضر الأرجواني الأخضر المائل إلى الزرقاء الأحمر الأزرق المائل إلى الخضرة البرتقالي الأزرق البرتقالي المائل إلى الصفرة الجدول السابق يحدد العلاقة بين اللون ومتممه كما جاء في دائرة روبرود ويجب ملاحظة تلك الخاصية عند سقوط إضاءة فإن سقوط متممه معها في نفس التوقيت يلغى أثر اللونين معا وتكون النتيجة النهائية هي الضوء الأبيض أما في حالة الملابس فإن تجاوز الألوان المتتامة يقلل من بريقها ولعانها وظهورها بشكل مؤكد وتبدو باهتة بعض الشيء.

الألوان الباردة هي ما يمكن أن نسميها ألوان متراجعة فهي ألوان توحى ببعد المسافة وبالتالي فهي تعطي شعورا بأن المكان أو المساحة أكبر من حجمها ومساحتها الأصلية ، ويمكن ملاحظة تلك الخاصية عند الجلوس في حجرة تم طلائها بألوان باردة مع مقارنتها بحجرة أخرى بنفس المساحة تم طلائها بالألوان الساخنة، والألوان الساخنة هي التي يدخل في تركيبها ألوان النار والشمس ورمال الصحراء فتلك الألوان في درجاتها الدنيا تعطي الإحساس بالبهجة والمرح وبتزايد نسبتها تعطي الإحساس بزيادة النشاط والإثارة ويمكن أن نطلق عليها ألوان مندفعة وهي تعطي الإحساس بأنها تحاصر وتندفع تجاهك. ويمكن استغلال تلك الخاصية (الاندفاع والتراجع) في الملابس بأشكال متعددة وأبسطها على سبيل المثال هو (البليسيه) فعندما يكون وجهه بارداً وبدخله لون ساخن يكون أثرها مغاير للعكس (الخارج ألوان ساخنة والداخل ألوان باردة) وبالطبع يختلف هذا وذلك عن كون البليسيه من لون واحد (سطح الكشكشة من نفس لون داخلها) وتلك الظاهرة يمكن أن نطلق عليها : ظاهرة الارتداد وظاهرة اللون الطاريء وهي ما يمكن أن نطلق عليه أيضا (الهالات المكمله حول اللون) وتلك الهالات ماهي إلا خلق غلالة رقيقة شفافة ملونة باللون المتمم للون الذي نراه، والذي يوجد تلك الهالات هو عصب العين الحساس للون ولتوضيح تلك الظاهرة عمليا يلزم القيام بالتجربة التالية :

الأدوات المطلوبة: احضر ورقة ملونة باللون الأحمر اللامع وكذلك ورقة أخرى بيضاء اللون خطوات العمل : دقق النظر في الورقة الحمراء اللامعة لمدة لا تقل عن 30 ثانية حول نظرك بسرعة إلى الورقة البيضاء ودقق النظر فيها

تختلف ألوان الصبغات التي نراها على خامات متعددة مثل الأخشاب والورق والمنسوجات عن ألوان الموجات الضوئية التي نراها في الضوء سواء أكان ضوءاً طبيعياً (ضوء الشمس) أو صناعياً (إضاءة المسارح كمثال).

أولاً : ألوان الصبغات تنتمي الصبغات إلى أصول نباتية أو حيوانية أو معدنية الألوان الأساسية في الصبغات ليست هي نفس الألوان الأساسية في الموجات الضوئية ، فنقول على اللون أساسى حيث لا يمكن تكوينه من ألوان أخرى مثل الأحمر والأزرق والأصفر وتكون الألوان الثانوية هي باقى الألوان ويمكن استخراجها من الألوان الأساسية مثل الأخضر (أصفر + أزرق) وكذلك البنفسجى (أزرق + أحمر) وهكذا ● عين البشرية لا تدرك ألوان الصبغات كما تدرك ألوان الضوء

حيث يختفى اللون الأصفر من الألوان الأساسية في حالة الضوء ليحل محله اللون الأخضر (ليس أساسى في الصبغات) وبذلك تكون الألوان الأساسية التي تدركها العين هي الأحمر والأزرق والأخضر وتكون باقى الألوان ثانوية

الحالة النفسية للرد تدرك الألوان بشكل مغاير حيث تكون الألوان الأساسية والتي تؤثر في الحالة النفسية من حيث البهجة أو الكآبة هي أربعة ألوان حيث يعود اللون الأصفر أساسى كما كان في حالة الصبغات وبالتالي تكون الألوان الأساسية هي الأصفر والأحمر والأزرق والأخضر.

ونلاحظ في الثلاث حالات أن اللون الأصفر هو اللون كثير الحركة ويعود ذلك لإشراقه في أقل مساحة. ويهمننا هنا هو الألوان الضوئية حيث تؤثر على ألوان الصبغات في الملابس وفي الديكور وفي ألوان الماكياج كذلك

بل ويمكن ترجمة الحالة النفسية للشخصيات أو للمواقف المسرحية عن طريق الإضاءة وبشكل لحظى، والأكثر من ذلك هو إمكانية نقل منظر أو قطعة ديكور، حتى يمثل عن طريق الإضاءة وإليكم بعض العناوين التي ينبغي البحث عن معناها وفائدتها

ظاهرة الارتداد والاندفاع للون

ظاهرة اللون الطاريء

ظاهرة التعادل الظاهري للألوان

القيمة اللونية ودرجة التشبع

ظاهرة الوزن الظاهري للون

قانون التوازن اللوني ظاهرة الارتداد والاندفاع للون لما كان للألوان الأثر الواضح والقوى على العواطف والأحاسيس والانفعالات في النفس البشرية وذلك من خلال العديد من التجارب التي أجراها العلماء (علماء النفس) كان لايد من استخدام الألوان في العلاج النفسى وعلاج الاضطرابات العصبية والعقلية وقد تم تقسيم الألوان من حيث أثرها على المزاج النفسى إلى: 1 - ألوان تعطي الإحساس بالهدوء 2 - ألوان تعطي الإحساس بالكآبة والحزن 3 - ألوان تعطي الإحساس بالبهجة والمرح والراحة 4 - ألوان تعطي الإحساس بالنشاط والإثارة

وذلك من خلال تقسيم الألوان إلى أربعة ألوان أساسية وهي الأصفر والأزرق والأحمر والأخضر ويأتى بينها أربعة ألوان ثانوية وهي الأصفر المائل إلى الأخضر والأزرق المائل إلى الأخضر والأزرق المائل إلى البرتقالي والأحمر المائل إلى الزرقاء

والألوان التي تخلو من الأصفر والأحمر في تكوينها تنتمي إلى الألوان الباردة (بين الأخضر والأزرق) وهي ألوان الماء والسماء قبل الشروق وبعد الغروب وألوان الأشجار والزرع بصفة عامة وتلك الألوان (الألوان الباردة) هي التي تعطي الإحساس بالهدوء والسكينة في درجاتها الأولى وكلما زادت نسبتها وتحولت إلى القاتم والداكن منها انقلب الإحساس إلى الكآبة والحزن وتلك

تصدر عن وزارة الثقافة المصرية
الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة :
سعد عبدالرحمن

رئيس التحرير :
يسرى حسان

مدير التحرير :
عادل حسان

الأخبار :
محمد عبد الجليل

التحقيقات والمتابعات :

خالد رسلان

الديسك المركزى :

محمود الحلوانى

على رزق

التدقيق اللغوى :

جواد البابلى

سكرتير التحرير التنفيذي :

وليد يوسف

التجهيزات الفنية :

أسامة ياسين

أبو الحسن الهوارى

سيد عطيه

فوتوغرافيا :

عادل صبرى - مدحت صبرى

الهرم تقاطع شارع خاتم المرسلين مع
شارع اليابان - قصر ثقافة الجيزة

ت. 35634313 - فاكس. 37777819

● المواد المرسله للنشر تكون خاصة بالجريدة ولم
يسبق نشرها والجريدة ليست مسئولة عن رد المواد
التي لم تنشر.

● الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش امين
سامى من قصر العيني - القاهرة.

أسعار البيع فى الدول العربية

● تونس 1,00 دينار ● المغرب 6,00 دراهم ●

الدوحة 3,00 ريال ● سوريا 35 ليرة

● الجزائر 1000 ليرة ● الأردن

● 0,400 دينار ● السعودية 3,00 ريال ●

الإمارات 3,00 دراهم ● سلطنة عمان 0,300 ريال

● اليمن 80 ريالاً ● فلسطين 60 سنتاً ● ليبيا

500 درهم ● الكويت 300 فلس ● البحرين

0,300 دينار ● السودان 900 جنيه.

الاشتراكات السنوية

مصر 52 جنيهاً - الدول العربية 65 دولاراً - الدول

الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

E_mail: masrahona@gmail.com

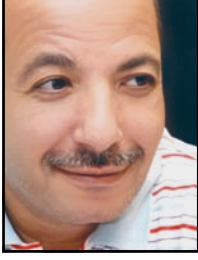
ماكيت أساسى :

إسلام الشيخ

فتحى الكوفى

ح

يسرى حسان

تصميم الإضاءة.. لا أدعى أنه جاء بما لم يأت به الأولون.. لكنه على الأقل أتاح الكثير من المعلومات ونقل الكثير من الخبرات في مجال التصميم لكل مهتم بفن المسرح.

وقد راعينا أن تكون الصياغة بسيطة وسهلة بعيداً عن الحذقة والتعقيد.. لأن المقصود بالأساس هم الهواة وليس المحترفين.. المقصود هم أولئك الذين لم ينتظموا في دراسة الإضاءة سواء في معهد أو كلية أو حتى ورشة.. والملف ليس نهاية المطاف.. هو مجرد «فاتح سلك» وممهّد طرق.. وعلى من يريد الاستزادة أن يبحث ويتقصّى ليستكمل ما بدأناه.

هذا كل ما استطعنا عمله.. وهو كثير والحمد لله.. أكيد لم نوف كل شيء حقه.. أكيد لن نكون «كاملين مكملين».. لكننا على الأقل حاولنا وبدأنا.. وننتظر من الآخرين الذين تكاسلوا أو تهربوا أو «تأرّنوا» أن يستكملوا ما بدأناه.. لا شك أن لديهم المزيد.. ولا شك أنهم يجيدون الكتابة.. ولا شك أننا نريد أن نتعلم.. وربنا يجعل كلامنا خفيفاً عليهم.. ولا يلغون كرسياً في الكلوب.. عيب أن تُطفا الإضاءة في وجودهم!!

ysry_hassan@yahoo.com

فيه.. ووعدوا بالكتابة ثم تهربوا وخسرنا كتاباتهم التي كانت ولا شك ستثري هذا الملف ولكن هكذا شاء القدر ولعب لعبته ليحرمنا ويحرم قراءنا من خبرات عميقة كنا نحتاج إليها..

لقد تم تأجيل الملف أكثر من مرة.. قلنا ربما فتح الله عليهم وحنّ قلوبهم علينا.. لكنه لم يفتح ولم يحنّ.. أو ربما فتح ولم يحنّ أو ربما حنّ ولم يفتح.. فضنوا بإبداعاتهم علينا.. ما علينا أرجو أن يكف أصدقائنا عن لومنا.. وأرجوهم ألا يكتفوا باللوم وأن يشاركوا معنا إذا لم يكن بالكتابة فعلى الأقل بطرح الأفكار واقتراح ما يرون من شأنه الإضافة إلى هذه الجريدة التي هي ملك لهم أساساً ولم نرثها عن آبائنا أو أمهاتنا!!

وبغض النظر عن عزوف أصدقائنا عن المشاركة في ملف الإضاءة، الذي لم يشارك فيه من مصر سوى د. عبد الرحمن عبده والكاتب فتحي الكوفي، فإنني أحسب هذا الملف مرجعاً لا غنى عنه لكل مهتم بالمسرح كاتباً أو مخرجاً أو سينوغرافياً أو ممثلاً أو مشاهداً.. ولا غنى عنه لكل شاب يبدأ خطواته الأولى في مجال

عندما قررنا إفراغ ملف خاص عن «الأزياء المسرحية» طلبنا من بعض المتخصصين في مصرنا المحروسة المشاركة بالكتابة في هذا الملف.. الطلب تحول إلى إلحاح ومطاردة ولكن لا حياة لمن تنادى.. كل من أعلنوا موافقتهم على الكتابة تهربوا.

قلنا لا بأس سنصدر الملف الذي وعدنا به.. استعنا على ذلك بالترجمة.. المكتبة العربية بسم الله ما شاء الله فقيرة جداً في هذا الجانب والموجود فيها مترجم أيضاً.. صدر الملف وأظن أنه كان جيداً ومفيداً خاصة للهواة الذين نسعى إلى مدهم بما يعينهم على تطوير تجربتهم وبما يسد لديهم نقصاً في خبراتهم في هذا الجانب أو ذاك.. ورغم ذلك لم نسلم من الانتقاد والغمز واللمز من بعض الأصدقاء الذين تساءلوا لماذا لم تستعن «مسرحنا» بكتابات من مصر بدلاً من اعتمادها على الترجمة؟ وهو سؤال وجيه لمن لم يعرفوا أننا اتصلنا وطلبنا وطاردنا ولم نظفر بشيء.. هل كان يجب أن نذكر أسماء من طلبنا منهم الكتابة وتهربوا؟ أما ملف اليوم عن «الإضاءة المسرحية» فقد حدث نفس السيناريو.. طلبنا من أصدقائنا المتخصصين الكتابة

الأخيرة

أسبوعية - تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

الاثنين 14 - 11 - 2011

العدد 226

فيالتر

نائل عبد المنعم:

إحنا اللي نورنا المسرح!

الخارج.. حتى أنهم يضعون أسماءهم على الأفيش، أما نحن أبناء البيت.. فلا.

«التخزين أحد أكبر مشاكلنا».. يقول نائل، فالأجهزة لا يتم تخزينها بشكل جيد، مما يجعل عمرها أقصر وكفاءتها أقل.. هكذا يضيف.

وبواصل: ثلاثة أرباع أجهزة الإضاءة بمسرح الدولة تحتاج لصيانة وتحديث، وعندما قيل لنا إن تكلفة هذه العملية تصل لمائة ألف جنيه عملنا دراسة لتحديثها وصيانتها بأيدينا وبتكلفة لا تزيد عن ثلاثين ألفاً ونحن في انتظار رد المسؤولين على المذكرة التي قدمها شادي سرور مدير الفرقة بهذا الخصوص.

يعود نائل لهموم المهنة ليقول مبتسماً: هناك مخرجون شبان يفهمون جيداً معنى التقنيات، وأهمية الفن مثل أحمد السيد، وأيمن مصطفى، لكن هناك بعض «مساعدي الإخراج» يتعاملون معنا بشكل غير لائق، ويظنون أنهم يفهمون في كل شيء، حتى في تخصصنا أكثر منا!!

منة راشد

في العام 1997 التحق نائل عبد المنعم بفرقة الشباب فنيا للإضاءة، قبلها لم تكن له علاقة بالمسرح، بخلاف المسرحيات التي كان يشاهدها في التلفزيون، ولم يكن يتوقع وقتها أن حياته ستتغير بالكامل.

عمل نائل أولاً مع أحد أخصائي الإضاءة الكبار «فاروق غنيم» كمساعد ومنه تعلم الكثير، قبل أن ينطلق في المجال منفرداً، يحتك بالمخرجين الشبان، ويتعلم منهم ومعهم، يضيء عروض الفرقة، وربما يسافر معهم إلى أحد البلدان العربية ليتنافسوا على جوائز المهرجانات المختلفة. عمل نائل مع د. سامح مهران، هشام عطوة، عادل حسان، كريم مغاوري، أحمد السيد، عصام حسن، إسلام إمام وآخرين.. لكل منهم أسلوبه وفكره، وخياله الخاص.

بفخر وحب شديدين يقول نائل: أعرف كل مسمار، في أي من أجهزة الإضاءة بالمسرح، كما أعرف كف يدي، وأظن أنني سأكون مفيداً جداً لو قرر المسؤولون تطوير الأجهزة، لتلاحق خيال المخرجين والتطور الحاصل في العالم كله، لكنهم - للأسف - لا يفكرون أبداً في الاستعانة بأبناء مسرح الدولة، بل يهملوننا لصالح «القادمين من